

LSO

**Orquesta
Sinfónica
de Londres**

PROGRAMA DE SALA CONCIERTO 08

ENSAMBLE DE PERCUSIÓN
DE LA ORQUESTA SINFÓNICA
DE LONDRES DESDE LSO

ST. LUKE'S

STEVE REICH CUARTETO

JOE LOCKE SU SANTUARIO

MAKOTO OZONE ARR. SIMON CARRINGTON LA VENGANZA DE KATO

STEVE REICH SEXTETO

STEVE REICH

QUARTET (CUARTETO)

2013

El *Cuarteto* de Steve Reich, escrito el 2013, es una pieza más desafiante y fragmentada que la mayoría de su obra, que cambia repetidamente de tonalidad y puede romperse o pausarse sin previo aviso. "Aunque las partes no son excesivamente difíciles", escribe el compositor, "la pieza requiere un alto nivel de virtuosismo de conjunto".

Dedicada al percusionista Colin Currie, la obra desafía la suposición general de que "Cuarteto" se refiere a un cuarteto de cuerdas. "Personalmente, la combinación de cuatro instrumentos, que ha jugado un papel central en muchas de mis piezas (más allá del cuarteto de cuerdas) es aquella de dos pianos y dos percusiones. *Cuarteto* es justamente para esa combinación: dos vibráfonos y dos pianos".

Nota de Joe Hardy, grabada en 2019

STEVE REICH

N. 1936

Steve Reich fue recientemente llamado "nuestro más grande compositor vivo" (The New York Times), y "el pensador musical más original de nuestro tiempo" (The New Yorker). Desde sus tempranas grabaciones de discursos remezclados de los años 60, su carrera ha abarcado no sólo aspectos de la música clásica occidental, sino también las estructuras, armonías y ritmos de la música vernácula no occidental y estadounidense, con particular referencia al jazz.

Nacido en Nueva York y criado entre esa ciudad y California, Reich estudió filosofía antes de empezar a estudiar composición. Durante el verano de 1970, estudió percusión en el Instituto de Estudios Africanos de la Universidad de Ghana y pasó a estudiar el Gamelán balinés y las formas tradicionales de cantilena -presentes en las sagradas escrituras hebreas- en Nueva York y Jerusalén. En 1966, Reich fundó un conjunto propio que partió como un trío, pero rápidamente

creció hasta tener más de 18 miembros. Desde 1971, dicho conjunto (Steve Reich y Músicos) ha realizado frecuentes giras por todo el mundo. Su pieza de 1988 *Different Trains* inauguró un nuevo método de composición en el que las grabaciones de voz generan el material musical que retoman los instrumentos.

La música de Steve Reich ha sido interpretada por las principales orquestas y conjuntos de todo el mundo, incluyendo la LSO, la Filarmónica de Nueva York y la Sinfónica de San Francisco. En octubre del 2006, Steve Reich recibió en Tokio el galardón Praemium Imperiale en Música, importante premio internacional que cubre áreas de las artes no abarcadas por el Premio Nobel. En mayo del 2007 recibió el Premio Polar de la Real Academia Musical Sueca. En abril del 2009 fue galardonado con el premio Pulitzer en Música por su composición *Double Sextet*.

JOE LOCKE

SU SANTUARIO

2012

A partir de su hermosa composición, Joe Locke, gran maestro americano del vibráfono, produjo este arreglo especialmente para el Ensamble de Percusión de la LSO. Su inquietante melodía flota sobre un ritmo de 13/8, e implica un virtuoso tour de force de teclado.

Nota de Neil Percy, grabada en 2018

Crédits: Richard Conde

JOE LOCKE

N. 1959

Conocido durante muchos años como un maestro del vibráfono, Joe Locke se ha hecho famoso durante la última década como líder de banda y compositor. Entre sus grabaciones más significativas están *Four Walls of Freedom*, una suite de seis movimientos basada en escritos del monje Thomas Merton, y *Joe Locke Live in Seattle* con el Geoffrey Keezer Group. Su álbum de 2011, el cautivador *VIA*, es el resultado de una reunión de Storms/Nocturnes, su trío transatlántico con Geoffrey Keezer y Tim Garland.

En el 2012 lanzó su primer proyecto sinfónico *Wish Upon A Star*, grabado por el Cuarteto de Locke junto a la Orquesta Sinfónica de Lincoln, además de *Lay Down My Heart*, álbum que figuró como número uno de las listas de radios de Jazz del año 2013. El 2015, Locke lanzó *Love Is A Pendulum*, una suite basada en un poema de Barbara Sfraga.

Locke ha recibido cinco veces el premio "Instrumentista de Mazo del Año" de la Asociación de Periodistas de Jazz, además de haber sido galardonado con dos Earshot Golden Ear Awards por "Concierto del Año", a los cuales se suman los Hot House NYC Jazz Awards del 2013 como el "Mejor Vibro". Locke sigue encabezando los ratings de críticos y oyentes. El 2016 fue honrado con la introducción de su nombre en el Music Hall of Fame de su ciudad natal, Rochester, NY. Es un activo educador en los Estados Unidos y Europa, y ha sido Consultor Internacional de Vibráfono en la Real Academia de Música de Londres, como profesor visitante desde 2008, llegando a ostentar el título de Asociado Honorario de la Real Academia de Música desde 2013.

MAKOTO OZONE

(ARREGLO SIMON CARRINGTON)

LA VENGANZA DE KATO

2018

Estamos encantados de incluir esta asombrosa composición de Makoto Ozone. Su versión original puede escucharse en el álbum *Face to Face*, la primera grabación a dúo de Ozone y Gary Burton. La presente versión de la pieza fue arreglada por el talentoso Simon Carrington.

Nota de Neil Percy, grabada en 2018

MAKOTO OZONE

N. 1961

Especializado en composición y arreglos de jazz, Makoto Ozone se graduó del Berklee College of Music en 1983. Ese mismo año, dio un recital como solista en el Carnegie Hall y lanzó su primer álbum, *OZONE*. Su álbum con Gary Burton, *Virtuosi*, fue nominado para un Grammy en 2003. En los últimos años, Ozone también se ha dedicado al repertorio clásico, tocando conciertos con orquestas importantes tanto en Japón como en el extranjero. El 2014, fue incluido en la gira asiática de la Filarmónica de Nueva York. El 2017, realizó una gira por los Estados Unidos y Japón con Gary Burton, lanzó el álbum *Dimensions* con Clarence Penn y James Genus, y fue invitado nuevamente por la Filarmónica de Nueva York para tocar en el David Geffen Hall. Fue galardonado con el Shiju-HouShyou (La Medalla de Honor con Cinta Púrpura) el 2018.

STEVE REICH

SEXTETO

1985

Como sugiere su título, *Sexteto* está interpretado por un conjunto de seis músicos: cuatro percussionistas que transitan entre marimba, vibráfono, bombo, chinchines y tam-tam, sumados a dos tecladistas que comparten piano y sintetizadores. La obra se desarrolla en cinco movimientos continuos que suman una forma de arco global (A-B-C-B-A), cuyo tempo se hace gradualmente más lentos a medida que se acercan el centro de la estructura. Aunque se establecen en diferentes tempos, los movimientos se suceden libremente a través de un proceso conocido como modulación métrica, que establece un nuevo tempo siempre en relación a un pulso anterior. Armónicamente, la obra se basa en secuencias de acordes oscuros y densamente cromáticos que habitan un mundo sonoro muy parecido a otra obra de Reich, *The Desert Music*, escrita para gran orquesta y coro en 1984.

A pesar de su novedosa armonía, *Sexteto* hace referencia a muchas técnicas idiosincrásicas del estilo temprano de Reich. El gesto de apertura de la obra, por ejemplo, una serie de acordes de bloque en el piano que de pronto separan entre las dos manos del intérprete, recuerda la manera en que un bucle de cinta empieza a desfasarse— un fenómeno sonoro característico de obras tempranas del compositor. La melodía que domina el segundo movimiento se basa

en el ritmo de campanas africanas que constituyó la base de su *Clapping Music* (1972) y *Music for Pieces of Wood* (1973), explorando nuevamente el potencial de ambigüedad la repetición rítmica. La idea de la acumulación de células rítmicas es crucial al *Sexteto*: devienen complejas texturas entrelazadas a partir de cantidades relativamente pequeñas de material musical.

Más allá de las marcas usuales del estilo de Reich, *Sexteto* presenta al oyente varias técnicas inusitadas, empleadas para superar las limitaciones inherentes al conjunto. Por ejemplo, el uso de vibráfono tocado con arco y de sintetizadores en el primer movimiento, que compensan la falta de instrumentos de fondo, además de la inusual inclusión de un bombo no afinado, que ablanda la división de los instrumentos del conjunto, agrupados en dos gamas: alta y media. Sin embargo, lejos de quedar como efectos pasajeros, estas nuevas técnicas pasan a formar parte integral del tejido de la obra y se convierten en elementos esenciales de los muchos procesos graduales que evolucionan a medida que la pieza avanza.

Nota por Benjamin Picard, grabada en 2015

Créditos: Kevin Leighton

Ensamble de percusión de la Orquesta Sinfónica de Londres

El Ensamble de Percusión de la LSO está integrado por miembros de la sección de percusión de la Orquesta Sinfónica de Londres, así como por distinguidos músicos de orquesta de gran reputación. Cualquier oyente asiduo de música clásica los habrá escuchado en innumerables conciertos y grabaciones de la LSO. El ensamble goza de reputación internacional y se embarcó en una gira por Japón durante el año 2018.

Su exitosa grabación de música de Steve Reich para LSO Live se ha convertido en el disco más vendido del sello en los Estados Unidos. Los críticos han elogiado este álbum con críticas muy favorables: "La interpretación del *Sexteto* por el Ensamble de Percusión de la LSO aumenta la energía y el impulso de la pieza hasta alcanzar un clímax emocionante". "Un tejido tan maravilloso como transparente a través del cual las notas del vibráfono tocadas con arco brillan como rayos de luz a través del agua" (Revista de música de la BBC). "Las interpretaciones y el sonido grabado

son tan sobresalientes... para permitir una recomendación sin reservas" (Audio HR).

Los aficionados al cine habrán escuchado estos mismos músicos en las bandas sonoras de películas como *La guerra de las galaxias*, *Harry Potter*, *Braveheart*, *Notting Hill*, *The Shape of Water* y cientos de otros filmes para los cuales la LSO ha grabado música de fondo.

La interpretación en vivo de *Music for Pieces of Wood* a cargo del Ensamble de Percusión de la LSO forma parte de la banda sonora de la octava temporada de la serie *Walking Dead* de AMC. Todo lo anterior ocurre en el contexto de los 70 conciertos que el Ensamble toca anualmente en el Centro Barbican como miembros de la Orquesta Sinfónica de Londres, además de un similar número de conciertos como parte de su gira anual con la LSO por todo el mundo, con eminentes directores como Bernard Haitink, Sir Antonio Pappano y el Director Musical de la orquesta, Sir Simon Rattle.

Créditos: Ranauld Mackechnie

Sobre la Orquesta Sinfónica de Londres

La Orquesta Sinfónica de Londres (LSO) se estableció en 1904 y, desde entonces, tiene un espíritu único. Como colectivo musical, se basa en la propiedad artística y la colaboración. Con un sonido propio e inimitable, la misión de la LSO es llevar la mejor música al mayor número de personas. La LSO ha sido la única Orquesta Residente en el Centro Barbican de la ciudad de Londres desde que este abrió sus puertas en 1982, dando 70 conciertos sinfónicos cada año. La orquesta trabaja con una familia de artistas que incluye algunos de los más grandes directores del mundo: Sir Simon Rattle como Director Musical, los principales directores invitados Gianandrea Noseda y François-Xavier Roth, y Michael Tilson Thomas como Director Laureado.

A través de su programa LSO Discovery, es pionera en la pedagogía musical, ofreciendo experiencias musicales a 60.000 personas

cada año en su centro de educación musical LSO St Luke's en Old Street, como también en diversos lugares de Londres oriental y más lejos.

La LSO se esfuerza por adoptar las nuevas tecnologías digitales con el fin de ampliar su alcance: con la formación en 1999 de su propio sello discográfico LSO Live fue pionera en una revolución de la grabación de música orquestal en vivo. Con una discografía que abarca muchos géneros e incluye algunas de las grabaciones más icónicas jamás realizadas, la LSO es ahora la orquesta más grabada y escuchada del mundo, llegando regularmente a más de 3.500.000 personas en todo el mundo cada mes a través de Spotify y otros medios. La orquesta continúa innovando a través de asociaciones con empresas tecnológicas líderes en el mercado, por ejemplo con iniciativas digitales como LSO Play. La LSO es una empresa creativa de gran éxito, siendo el 80% de toda su financiación auto-sustentada.

Sobre Fundación CorpArtes

Somos una fundación privada sin fines de lucro que nace en 2002. Desde los inicios, nuestro objetivo es ser un aporte real en el proceso de democratización y consolidación del capital cultural de Chile, buscando potenciar el derecho de cada persona a participar en actividades culturales de calidad en nuestro país. Anualmente ofrecemos una programación artística, cultural y educacional que incluye exposiciones de arte contemporáneo, espectáculos de artes escénicas, conciertos de orquestas y músicos nacionales e internacionales, y un festival de cine: SANFIC. El sello de todas nuestras actividades ha sido siempre la excelencia

y el amplio alcance, logrando convocar a un público diverso, que abarca a todas las generaciones.

Entendiendo el arte como un medio para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico de las personas, contamos con un Área de Educación y Mediación dedicada a promover el acceso a experiencias artísticas, el desarrollo de habilidades y fomentar la curiosidad en las personas mediante diversas actividades de educación y mediación en torno a la programación. A su vez, realizamos actividades de extensión con el objetivo de proyectar y difundir los contenidos de la programación en las distintas regiones de nuestro país.

 **Orquesta
Sinfónica
de Londres**