

Conservatorio
del Tolima
Institución Universitaria

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE PIANO

EL UNIVERSO MUSICAL DE SERGUEI RACHMANINOV

SALÓN ALBERTO CASTILLA,
INAUGURADO EN 1934

S. Rachmaninov

MAY
12th
to
17th
2025

COLOMBIA - IBAGUÉ, TOLIMA

X INTERNATIONAL PIANO FEST

F I P

COLOMBIA | CONSERVATORIO DEL TOLIMA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO

MAY
12th
to
17th
2025

IBAGUÉ, TOLIMA

SALÓN ALBERTO CASTILLA

HOMENAJE A:
**Sergei
Rachmaninoff**
(1873 - 1943)

Organiza

Conservatorio
del Tolima
Institución Universitaria

Conte

01

Contexto Institucional

*Presentación
Conservatorio del Tolima*

*Órganos de
Dirección Institucional*

*Saludo Rector
Conservatorio del Tolima*

*Facultad de Artes,
Ciencias y Educación*

*Cátedra de Piano
Blanca Uribe*

*Saludo Director X Festival
Internacional de Piano*

*Recomendaciones
Salón Alberto Castilla*

03

Line Up del Festival

Artistas

Directores

Agrupaciones

02

Programación del Festival

*Programación
General*

*Agenda
de Conciertos*

nido

05

El universo musical de Serguei Rachmaninov

*Sergei Vasilievich
Rachmaninov (Vida)*

*El estilo y el lenguaje
musical de Rachmaninov*

*Entrevista a
Mauricio Arias Esguerra*

Rachmaninov y el piano

*El arte del piano
y la tecnología*

*Rachmaninov
y Respighi*

*De las teclas al diapasón,
la música de cámara
de Rachmaninov*

*Entrevista a Raul Mesa
del Duó Rachmaninov*

*La voz humana en
la obra de Rachmaninov*

*Entrevista a
Artem Kuznetsov*

*La Música
Orquestal de Rachmaninov*

Humanista y caritativo

Tolstoy

Entrevista a Sergio Sánchez

06

Créditos

*Equipo X Festival
Internacional de Piano*

Marcas Asociadas

04

Actividades Académicas

Master Class

Conferencias

*Exposición Lutería Clásica en Colombia:
Los primeros violines hechos en Ibagué - Tolima*

Conservatorio del *Tolima*

Desde 1906 | Historia

Fundado en 1906 por el Maestro Alberto Castilla (1878 - 1937) como una Escuela de Música en Ibagué que inicialmente fue dirigida a varones, pero posteriormente abrió las puertas a las mujeres bajo la dirección de Tulia Páramo. En 1920, recibió el nombre de Conservatorio de Música del Tolima. En 1934 se inauguró el Salón Alberto Castilla, 91 años promoviendo la música sinfónica y en la actualidad se ofrecen más de 100 conciertos al año. Bajo la dirección de destacadas

directoras como Amina Melendro de Pulecio, el Conservatorio del Tolima ha brindado educación musical de calidad en 1980 se elevó a Institución de Educación Superior Pública con autonomía administrativa y patrimonio independiente y en 1987 se dispuso que la denominación oficial de la Institución fuera “CONSERVATORIO DEL TOLIMA”, como se le conoce en la actualidad, siendo una Institución de Educación Superior, de acuerdo a la Ley 30 de 1992, artículo 16.

Educación

X

F I P
M Φ Φ

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL DE COLOMBIA APOYA EL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO

Consejo Directivo

Conservatorio del Tolima

Institución Universitaria de Educación Superior

Miembros

Gobernadora del Tolima

Adriana Magali Matiz Vargas,
Alexander Adolfo Castro Salcedo
Delegado Gobernación, Secretario de Cultura y Turismo

Ministerio de Educación Nacional

María Fernanda Polanía Correa
Delegada Ministro de Educación Nacional

Representante de las Directivas Académicas

Lili Stephanie Cubillos Prado

Representante de los Docentes

John David Quijano Rodríguez
Jorge Andrés Sánchez Gallego (Suplente)

Representante de los Egresados

Oscar Navarro
Erik Celemín Bocanegra (Suplente)

Representante de los Estudiantes

Juan José Rojas Vidal
Marlyn Johanna Murcia Rosero (Suplente)

Sector Productivo

Zulma Esperanza Barrios Herrán
Directora Ejecutiva de Cotelco Tolima y Alto Magdalena

Representante de los Exrectores

Jesús Ramón Rivera Bulla
Lorenzo Portocarrero Sierra (Suplente)

Rector

James Enrique Fernández Córdoba

Secretaria General

Carolina Giraldo Rubio

Consejo Académico

Conservatorio del Tolima

Institución Universitaria de Educación Superior

Miembros

Presidente

James Enrique Fernández Córdoba
Delegado Gobernación, Secretario de Cultura y Turismo

Decana (e) de la Facultad de Artes, Ciencias y Educación

Alicia Astrid Orjuela Quintero

Directora del Centro de Extensión y Proyección Social

Lili Stephanie Cubillos Prado

Representante de los Profesores

María Alejandra Guerrero Peláez
Iván Leonardo Bello Silva (Suplente)

Representante de los Estudiantes

Santiago Martínez López
Duván Arley Soto Sánchez (Suplente)

Secretaria General

Carolina Giraldo Rubio

Consejo de Facultad

Conservatorio del Tolima

Facultad de Artes, Ciencias y Educación

Miembros

Presidenta

Astrid Alicia Orjuela Quintero

Representante de los Estudiantes

Josecth Camilo Ortega Muñoz
María del Carmen González (Suplente)

Representante de los Profesores

Diana Amparo González Núñez
María José Gaitán (Suplente)

Secretaría

Leidy Johana Suárez Carvajal

F/IZIOLI

Modelo: F 308

Fabricación: Italia

Dimensiones: 160cm x 302cm

James Fernández

*Rector Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria de Educación Superior pública*

Con inmensa alegría les doy la bienvenida al Festival Internacional de Piano 2025 FIP X del Conservatorio del Tolima. Es un honor abrir este espacio que celebra el talento de la escena pianística nacional e internacional, proyectando al departamento como epicentro cultural del país que abre sus puertas al mundo.

En los últimos años, el Conservatorio del Tolima ha emprendido un proceso de redefinición académica como administrativa, con el fin de transformarse de una Institución Universitaria a la “Universidad de la Música” para Colombia. Este proyecto busca universalizar el estudio de la música desde edades tempranas, abarcando desde la educación básica primaria y secundaria, hasta la media articulada con la educación superior, mediante una política pública de educación musical con enfoque territorial para el país.

Así, se busca democratizar el acceso a la educación musical desde el ámbito público, ofreciendo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes la posibilidad de plantear un proyecto de vida vinculado al arte musical, mientras se lleva la identidad regional y

latinoamericana al más alto nivel, como parte del desarrollo de la dignidad humana y la conservación del patrimonio cultural material e inmaterial.

Para alcanzar estos objetivos, la Institución, a través de su más alto órgano de dirección, el Honorable Consejo Directivo, ha declarado la vocación internacional de los programas académicos con proyección global, teniendo como epicentro del relacionamiento institucional a: profesores, estudiantes, graduados, personal administrativo y demás miembros de la comunidad de interés, sustentado en los pilares de la **calidad y la excelencia**.

Es por esto que con la instalación de la décima versión del FIP X del Conservatorio del Tolima, ratificamos nuestro compromiso con la calidad y la excelencia para nuestra comunidad académica y de interés que nos acompaña en las diferentes propuestas académicas con contenido cultural que se llevan a cabo desde la Facultad de Artes Ciencias Y Educación a través de sus programas académicos de formación profesional.

Del 12 al 17 de mayo de 2025, el Festival Internacional de Piano se proyecta como un encuentro entre la música, la educación y la cultura, con una programación que se propone enriquecer la divulgación, la difusión y la formación de públicos diversos durante seis días.

Además, se rendirá un homenaje al compositor ruso **Sergei Rachmaninoff**, nacido el 1 de abril de 1873 en **Semyonovo**, quien a pesar de sus orígenes en Rusia, vivió más de 25 años en los Estados Unidos, donde falleció el 28 de marzo de 1943.

Se llevará a cabo un total de 30 actividades, divididas en Agenda con **18 conciertos** y una Franja Académica de Formación con **5 conferencias**, **6 clases magistrales** instrumentales (piano, cello y voz) y **una exposición de:** La Lutería Clásica en Colombia, por el programa de Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada.

Serán **31 artistas invitados**, **19 Nacionales** y **12 Internacionales** de **6 países** (Rusia, Bielorrusia, Colombia, Estados Unidos, Italia y Ucrania) reunidos en **3 escenarios:** Salón Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima, Museo de Arte del Tolima (MAT) y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

El festival contará con la participación de **6 universidades** colombianas invitadas (Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Atlántico, Universidad de Nariño, Universidad de Caldas, Universidad Pedagógica Nacional y la Pontificia

Universidad Javeriana) acogidas por el Conservatorio del Tolima Institución Universitaria de Educación Superior Pública; una residencia coral universitaria con **162 participantes**, **4 orquestas sinfónicas** (Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, Orquesta Sinfónica de Caldas, Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima y la Orquesta Nueva Filarmonía) con **225 participantes**, **4 directores de orquesta**, **2 directores** de coro residentes y **5 directores corales invitados**; **9 pianistas**, **1 chelista** y **2 cantantes**, para una circulación de **434 artistas** nacionales e internacionales.

De esta manera, el festival será una plataforma de circulación artística y de intercambio cultural que llegará de forma presencial a más de **8.000 asistentes** y espera lograr un alcance de más de **20.000 visualizaciones** en las plataformas digitales, reafirmando su compromiso con la formación integral y el desarrollo cultural del país.

Por eso, los invito a dejarse atrapar por la magia del Festival Internacional de Piano, con la certeza de que cada interpretación será una oportunidad para inspirar, formar y construir un futuro donde la música siga siendo el lenguaje universal de la paz y la transformación social.

**Conservatorio
del Tolima**
Institución Universitaria

ACREDITADA EN ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN NO. 015157 DEL 02 DE AGOSTO DE 2022

FACULTAD DE ARTES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN

45
años
llevando

La Educación Superior

Más cerca de la gente

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Facultad de Artes, Ciencias y Educación

Acuerdo 001 del 2 de febrero del 2024 del Honorable Consejo Directivo

Programas de pregrado

02

Programas a nivel profesional:

Licenciatura en Música

Acreditación en Alta Calidad Resolución No 06408 del 20 de abril del 2023

Maestro en Música

Registro Calificado: MEN No. 001603 del 16 de Febrero de 2022

02

Programas a nivel tecnológico:

Tecnología en Audio y Producción Musical

Registro Calificado: 9878 del 19/06/2018

Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada

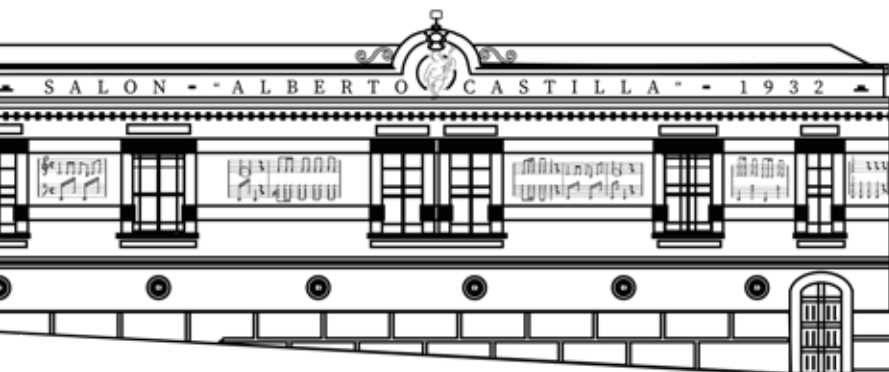
Registro Calificado: Resolución No 5742 del 6 junio de 2019

Programas de posgrado

01

Especialización en Educación Musical

Registro Calificado: MEN No. 11476 de 13 de Julio del 2018

Facultad de Artes, Ciencias y Educación

Programa de Pregrado Nivel Profesional
Maestro en Música

Ibagué, Tolima

Capital Musical de **Colombia**

Blanca Uribe

Colombian International Piano Competition

20
24

DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE

Member of the
Alink-Argerich
Foundation

FAZIOLI

STEINWAY & SONS

Blanca Uribe

Colombian International Piano Competition

**FIRST ^{1st}
PLACE**

12 - 25 OCT | 2024

ARTEM
Kuznetsov

Rusia **33** años

IBAGUÉ - TOLIMA, COLOMBIA

**Conservatorio
del Tolima**
Institución Universitaria

Member of the
*Alink-Argerich
Foundation*

Cátedra
de Piano
Blanca Cribbe

Cátedra de Piano Blanca Uribe

Facultad de Artes, Ciencias y Educación

Conservatorio del Tolima

Maestros de la Cátedra de Piano

Juan Carlos López
Edna Victoria Boada
Felipe Calle

La cátedra de piano del Conservatorio del Tolima, Institución Universitaria de Educación Superior Pública, ha estado impartiendo clases de piano desde el año 2006. En la actualidad cuenta con la distinguida enseñanza de maestros como Edna Victoria Boada, Juan Carlos López y, más recientemente, Felipe Calle.

Esta cátedra goza de un buen nombre a nivel nacional e internacional y el programa ha sido testigo del éxito de varios de sus graduados.

Es fundamental destacar el trabajo del semillero de piano, que hace parte de los procesos del Centro de Extensión y Proyección Social de la institución, que ha formado al prestigioso pianista Mateo Navia, ganador de concursos internacionales y beneficiario de la beca Blanca Uribe para culminar sus estudios de pregrado en EAFIT.

En la actualidad, el programa Maestro en Música con énfasis en interpretación del Piano del Conservatorio del Tolima ha graduado a 6 destacados pianistas, lo que

demuestra su compromiso con la excelencia académica y artística.

El programa se enriquece aún más gracias a su vinculación con el prestigioso Festival Internacional de Piano, que brinda oportunidades de internacionalización y conocimiento a través de la participación de artistas de gran trayectoria, quienes contribuyen al proceso educativo de los estudiantes.

Es así que gracias a la suma de esfuerzos entre los procesos formativos del programa de Maestro en Música (Facultad de Ciencias, Artes y Educación), el semillero de piano del Centro de Extensión y Proyección Social y los procesos de internacionalización como el Festival Internacional de Piano y el Blanca Uribe Colombian International Piano Competition, se combinan la excelencia académica, formación musical sólida y enriquecimiento de procesos para seguir fortaleciendo la cátedra de Piano del Conservatorio del Tolima y que sea este un lugar destacado para el desarrollo de talentos pianísticos en Colombia.

Juan Carlos López

Director

-Festival Internacional de Piano

-International Piano Competition Blanca Uribe

Con enorme gratitud damos una calida bienvenida al X Festival Internacional de Piano, que este año rinde homenaje al legado inmortal de Sergei Rachmaninoff. Por primera vez en Ibagué —ciudad musical por excelencia— se presentará una panorámica sin precedentes de su vida y obra, acercandonos a la totalidad de su producción artística interpretada en vivo: desde sus conciertos para piano, hasta composiciones para orquesta, voz solista, coro y violonchelo, a cargo de reconocidos intérpretes y laureados pianistas de concursos internacionales. Esta décima edición representa un hito en la historia del Festival.

A lo largo de los años, este encuentro ha evolucionado de ser una ventana para la expresión pianística local, a convertirse en una plataforma internacional de excelencia, diálogo y formación. Hoy, el festival es

un puente vivo entre generaciones, territorios y sensibilidades.

Más allá de los conciertos, este evento se enriquece con un componente académico esencial: clases magistrales, conferencias especializadas sobre estilo, forma y discurso de Rachmaninoff, así como talleres de violonchelo y canto guiados por artistas de renombre. Estas actividades buscan fortalecer la formación integral de nuestros jóvenes músicos, y estimular el pensamiento crítico y artístico.

Que este encuentro sea una oportunidad para el aprendizaje, el diálogo y la construcción de nuevos horizontes para nuestra comunidad musical.

**Conservatorio
del Tolima**
Institución Universitaria

**FACULTAD DE ARTES,
CIENCIAS Y EDUCACIÓN**

Maestro *en Música*

PROGRAMA PROFESIONAL DE PREGRADO

SNIES: 52591

REGISTRO CALIFICADO:
MEN NO. 001603 DEL 16 DE FEBRERO DE 2022

LA MÚSICA + *cerca de ti*
LA MÚSICA + *cerca de la gente!*

ESCANÉAME

GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

.....

Secretaría de
**CULTURA
Y TURISMO**

.....

.....

Ibagué **Ciudad Musical** *de Colombia*

Descubre la ciudad donde la música se vive en cada rincón. Rodeada de montañas y naturaleza, justo en el corazón cultural de Colombia, con una rica tradición musical que resuena en sus calles y escenarios. Bienvenido al lugar donde se escucha la magia, el **Salón Alberto Castilla**, patrimonio arquitectónico y cultural, un espacio que ha acogido a grandes maestros de la música y que ahora es el escenario principal del **X Festival Internacional de Piano**.

Conservatorio del
Tolima

Recomendaciones

Salón Alberto Castilla

Por favor, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para garantizar el disfrute de esta experiencia.

Los conciertos y eventos son de **Entrada Libre**.

Debe llegar con **20 minutos** de anticipación.

Está **prohibido** el consumo de comidas o bebidas **dentro del salón**.

Está **prohibido** el uso de **dispositivos móviles**.

Recuerde que entre cada movimiento **no se debe aplaudir**.

En cumplimiento a la ley de derechos de autor, está **prohibida la grabación** de audio o video de las obras.

Si desea salir antes de finalizar el concierto, hágalo **durante el intermedio**.

Una vez finalizado el concierto, la salida se debe realizar en el **menor tiempo posible** y de **manera organizada**.

En caso de presentarse una **emergencia**, recuerde ubicar al **equipo de staff** para tomar las **rutras de evacuación**.

Finalmente, agradecemos que el Salón Alberto Castilla quede en las mismas condiciones del inicio del concierto.

Salón **Alberto Castilla**

Recorrido 360

**Conservatorio
del Tolima**
Institución Universitaria

PRO GRA MA CIÓN

X

**FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE PIANO**

DEL 12 AL 17 DE MAYO

IBAGUÉ - TOLIMA, COLOMBIA

Programación del Festival

Eventos de entrada libre

Lunes

Mayo 12

🕒 2:00 P.M.	📖 Conferencia	📍 Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho Cr. 1 - Cl. 9 Ibagué, Tolima	Por quién doblan las campanas: Repercusión de un símbolo sonoro en la estética y el lenguaje musical de Rachmaninov Alena Krasutskaya 🇷🇺 (Bielorrusia)
🕒 7:00 P.M.	🎵 Concierto de apertura	📍 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá Sergio Sánchez 🇨🇴 (Colombia), Director ----- Artem Kuznetsov 🇷🇺 (Rusia), Piano Nikolay Tsinman 🇷🇺 (Rusia), Director Invitado

Martes

Mayo 13

🕒 8:00 A.M.	📖 Clase Magistral Piano	📍 Museo de Arte del Tolima Cra. 7 #5-93 Ibagué, Tolima	Artem Kuznetsov 🇷🇺 (Rusia)
🕒 10:00 A.M.	🎵 Concierto Música de Cámara	📍 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Cuarteto ABE Universidad Pedagógica Nacional UPN Sede Bogotá Violín I: José Ricardo Rodríguez Londoño Violín II: Yenny Lorena Méndez Vargas Viola: Martha Cecilia Olave Zambrano Cello: Iván Ricardo Tovar Quevedo ----- Denis Shapovalov 🇷🇺 (Rusia), Cello Nikolai Medvedev 🇷🇺 (Rusia), Piano
🕒 2:00 P.M.	📖 Conferencia	📍 Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho Cr. 1 - Cl. 9 Ibagué, Tolima	De la himnodia latina del siglo XIII a Julio Iglesias: La intertextualidad y Rachmaninov Sebastián Wanumen 🇨🇴 (Colombia)
🕒 3:00 P.M.	🎵 Concierto Piano & Voz	📍 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Julia Muzychenco 🇺🇦 (Rusia), Soprano Stefano Malferrari 🇮🇹 (Italia), Piano
🕒 4:30 P.M.	🎵 Concierto Piano	📍 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Tetiana Shafran 🇺🇦 (Ucrania), Piano ----- Misha Galant 🇺🇸 (Estados Unidos), Piano
🕒 7:00 P.M.	🎵 Concierto Sinfónico & Piano	📍 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima Sergio Sánchez 🇨🇴 (Colombia), Director Titular ----- Nikolay Tsinman 🇷🇺 (Rusia), Director Invitado Sergey Davydchenko 🇷🇺 (Rusia), Piano

Programación del Festival

Eventos de entrada libre

Miércoles

Mayo 14

8:00 A.M.	 Clase Magistral Piano	 Museo de Arte del Tolima Cra. 7 #5-93 Ibagué, Tolima	Tetiana Shafran (Ucrania)
8:00 A.M.	 Clase Magistral Cello	 Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho Cr. 1 - Cl. 9 Ibagué, Tolima	Denis Shapovalov (Rusia)
10:00 A.M.	 Concierto Piano	 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Artem Kuznetsov (Rusia)
2:00 P.M.	 Conferencia	 Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho Cr. 1 - Cl. 9 Ibagué, Tolima	La evolución de una Obra Maestra: Un análisis comparativo de las dos versiones de la Sonata para piano No. 2 en si bemol, Op. 36 de Sergei Rachaninov Javier Camacho (Colombia), Piano
3:00 P.M.	 Concierto Piano & Voz	 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Julia Muzychenko (Rusia), Soprano Stefano Malferrari (Italia), Piano
4:30 P.M.	 Concierto Piano	 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Roman Fediurko (Ucrania)
7:00 P.M.	 Concierto Sinfónico & Piano	 Parroquia Nuestra Señora del Carmen Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima Sergio Sánchez (Colombia), Director Titular Françoise Berdugo (Colombia), Soprano ----- Nikolay Tsinman (Rusia), Director Invitado Sergey Davydchenko (Rusia), Piano

Jueves

Mayo 15

8:00 A.M.	 Clase Magistral Piano	 Museo de Arte del Tolima Cra. 7 #5-93 Ibagué, Tolima	Roman Fediurko (Ucrania)
10:00 A.M.	 Concierto Música de Cámara	 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Bogotá Piano Trío Pianista: Mauricio Arias-Esquerro Violinista: Juan Carlos Higueta Violonchelista: Ivan León

Programación del Festival

Eventos de entrada libre

Jueves

Mayo 15

🕒 2:00 P.M.	🗣️ Conferencia	📍 Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho Cr. 1 - Cl. 9 Ibagué, Tolima	La Música Sinfónica en Sergei Rachmaninoff Pedro Sarmiento 🇨🇴 (Colombia)
🕒 3:00 P.M.	📖 Recital de Becarios	📍 Museo de Arte del Tolima Cra. 7 #5-93 Ibagué, Tolima	Becarios
🕒 3:00 P.M.	🎹 Concierto Piano & Voz	📍 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Julia Muzychenko 🇷🇺 (Rusia), Soprano Stefano Malferrari 🇮🇹 (Italia), Piano
🕒 4:30 P.M.	🎹 Concierto Piano	📍 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Nikolai Medvedev 🇷🇺 (Rusia)
🕒 7:00 P.M.	👥 Concierto Coral	📍 Parroquia Nuestra Señora del Carmen Cra. 5 #18-55 Ibagué, Tolima	Coro Femenino (Residencia Coral Universitaria) Daniel Gonzalez 🇨🇴 (Colombia) Director Jairo Joire 🇨🇴 (Colombia) Piano ----- Coro (Residencia Coral Universitaria) Diana Carolina Montaña 🇨🇴 (Colombia) Directora

Viernes

Mayo 16

🕒 8:00 A.M.	🎹 Clase Magistral Piano	📍 Museo de Arte del Tolima Cra. 7 #5-93 Ibagué, Tolima	Nikolai Medvedev 🇷🇺 (Rusia)
🕒 8:00 A.M.	👥 Clase Magistral Canto	📍 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Julia Muzychenko 🇷🇺 (Rusia), Soprano
🕒 2:00 P.M.	🗣️ Conferencia	📍 Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho Cr. 1 - Cl. 9 Ibagué, Tolima	La voz humana en la obra de Rachmaninoff Alena Krasutskaya 🇧🇪 (Bielorrusia)
🕒 3:00 P.M.	📖 Recital de Becarios	📍 Museo de Arte del Tolima Cra. 7 #5-93 Ibagué, Tolima	Becarios
🕒 5:00 P.M.	🎹 Concierto Dos pianos	📍 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Dúo Rachmaninov Pianistas: Raúl Mesa & Javier Camacho
🕒 7:00 P.M.	🎹 Concierto Sinfónico & Piano	📍 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Orquesta Sinfónica de Caldas Leonardo Marulanda 🇨🇴 (Colombia), Director Sergey Sychkov 🇷🇺 (Rusia), Piano

Programación del Festival

Eventos de entrada libre

Sábado

Mayo 17

🕒 6:00 P.M.	 Concierto Sinfónico & Piano	 Salón Alberto Castilla Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima	Orquesta Nueva Filarmonía Ricardo Jaramillo 🇨🇴 (Colombia), Director ----- Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima Sergio Sánchez 🇨🇴 (Colombia), Director Tetiana Shafran 🇺🇦 (Ucrania), Piano
--------------------	---	---	--

A Agenda de *Conciertos*

Día I *Lunes*

MAYO

HOMENAJE A:

Sergei Rachmaninoff

(1873 - 1943)

Concierto de *Apertura*

LUNES
12th
MAYO

7:00 P.M.

Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Primera Parte

Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

Sergio Sánchez, (Colombia) Director

La Roca, Op. 7

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Segunda Parte

Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

Nikolay Tsinman, (Rusia) Director

Artem Kuznetsov, (Rusia) Piano

Primer Premio del Blanca Uribe Colombian International Piano Competition 2024

Concierto para Piano y Orquesta No. 1 en Fa sostenido menor Op.1

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

I. Vivace-Moderato

II. Andante

III. Allegro Vivace

Día II
Martes

13

MAYO

Música de *Cámara*

MARTES

13th

MAYO

10:00 A.M.

Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Programa

Cuarteto ABE

Universidad Pedagógica Nacional UPN, (Colombia)

Violin I: José Ricardo Rodríguez Londoño, **Violin II:** Yenny Lorena Méndez Vargas

Viola: Martha Cecilia Olave Zambrano, **Cello:** Iván Ricardo Tovar Quevedo

Cuarteto de cuerdas No.1 (1889-90, editado en Moscú en 1947)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

I. Romance, Andante espressivo

II. Scherzo, allegro

Cuarteto de cuerdas No. 2 (1896-1910-13)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

I. Allegro Moderato

II. Andante molto sostenuto

Denis Shapovalov, (Rusia) Cello

Nikolai Medvedev, (Rusia) Piano

Vocalise Op.34 No.14 (Arr. Rostropovich para Cello y Piano)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Sonata para Violonchelo y Piano en sol menor Op. 19 (1901)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

I. Lento, Allegro moderato

II. Allegro scherzando

III. Andante

IV. Allegro mosso

Romanzas para *Piano & Voz*

MARTES

13th

MAYO

3:00 P.M.

Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Programa

Julia Muzychenko, (Rusia) Soprano
Stefano Malferrari, (Italia) Piano

Seis Romanzas Op. 4 (1890-93)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Oh, stay, my love, forsake me not!
- II. Morning
- III. Silence of the Secret Night
- IV. Sing not to me, beautiful maiden
- V. Oh Thou, my Field
- VI. How Long, my Friend

Seis Romanzas Op. 8 (1896)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Rechnaya lilya
- II. Ditya! Kak tsvetok ty prekrasna
- III. Duma
- IV. Polyubila ya na pechal svoyu
- V. Son
- VI. Molitva

Doce Romanzas Op. 14 (1896)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. I wait for thee
- II. The Little Island
- III. How few the Joys
- IV. I came to her
- V. Midsummer nights
- VI. The world would see thee smile
- VII. Believe it not
- VIII. O, do not grieve
- IX. As fair as day in blaze of noon
- X. Love's Flame
- XI. Spring Waters
- XII. Tis Time

Entrada Libre

Recital de *Piano*

MARTES

13th

MAYO

4:30 P.M.

Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Programa

Tetiana Shafran, (Rusia) Piano

Diez Preludios Op. 23 (1901)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Preludio en Fa sostenido menor, Largo
- II. Preludio en Si bemol mayor, Maestoso
- III. Preludio en Re menor, Tempo di minuetto
- IV. Preludio en Re mayor, Andante cantabile
- V. Preludio en Sol menor, Alla marcia
- VI. Preludio en Mi bemol mayor, Andante
- VII. Preludio en Do menor, Allegro
- VIII. Preludio en La bemol mayor, Allegro vivace
- IX. Preludio en Mi bemol menor, Presto
- X. Preludio en Sol bemol mayor, Largo

Estudios Op. 33 Etudes Tableaux

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Estudio en Fa menor, Allegro non troppo
- II. Estudio en Do mayor, Allegro
- III. Estudio en Do menor, Grave, Meno mosso
- IV. Estudio en La menor, Allegro (retirado, reutilizado como op. 39/6)
- V. Estudio en Re menor, Moderato
- VI. Estudio en Re menor, Non allegro
- VII. Estudio en Mi bemol mayor, Allegro con fuoco
- VIII. Estudio en Sol menor, Moderato
- IX. Estudio en Do sostenido menor, Grave

Sonata Op.36 No.2 en Si bemol menor (Primera versión)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Allegro agitato
- II. Non allegro
- III. L'istesso tempo

Concierto para *Piano & Orquesta*

MARTES
13th
MAYO

7:00 P.M.

Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Primera Parte

Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima

Nikolay Tsinman, (Rusia) Director

Sergey Davydchenko, (Rusia) Piano

Concierto Piano y Orquesta No. 2 Op. 18 en Do menor (1901)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Moderato
- II. Adagio sostenuto
- III. Allegro scherzando

Segunda Parte

Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima

Sergio Sánchez, (Colombia) Director

Sinfonía No. 2 Op. 27 en Mi menor (1906-08)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

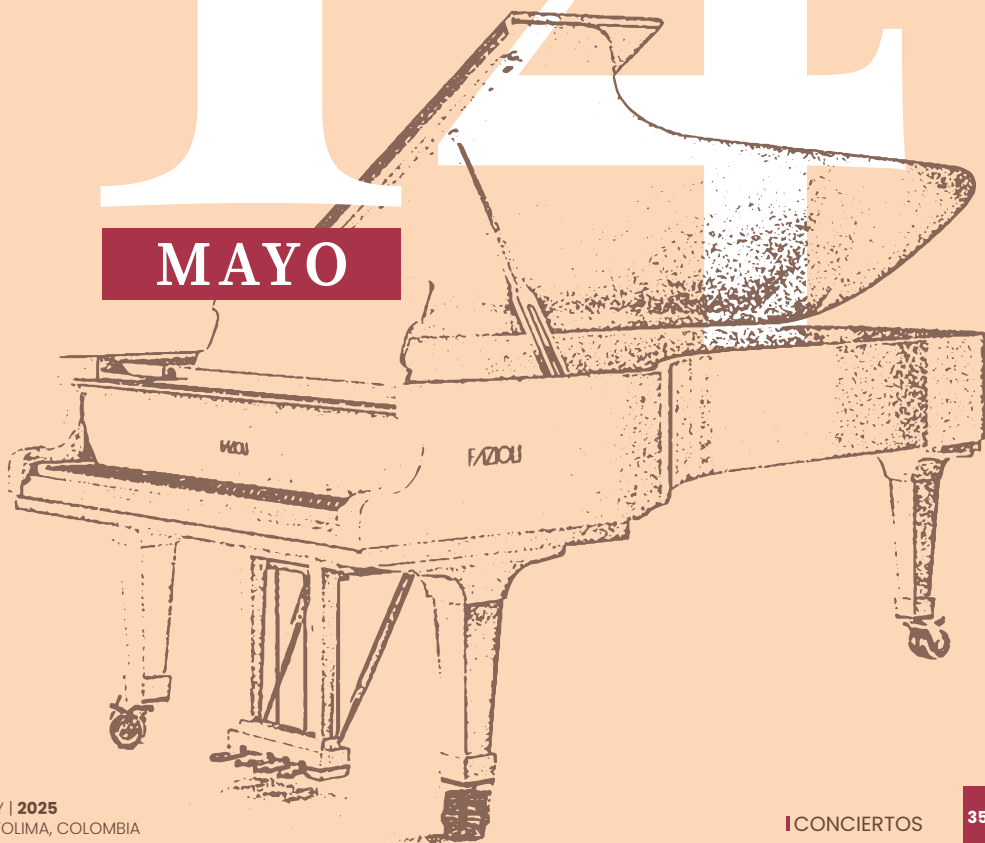
- I. Largo - Allegro moderato
- II. Allegro molto
- III. Adagio
- IV. Allegro vivace

Día III

Miércoles

14

MAYO

Recital de *Piano*

MIÉRCOLES

14th

MAYO

10:00 A.M.

Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Programa

Artem Kuznetsov, (Rusia) Piano

Primer Premio del Blanca Uribe Colombian International Piano Competiton 2024

Oriental Sketch

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Fragments

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Preludio en Re menor, Op. Posth

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Morceaux de Fantaisie, Op. 3

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Élégie en Mi bemol menor
- II. Preludio en Do sostenido menor
- III. Mélodie en Mi mayor
- IV. Polichinelle en Fa sostenido menor
- V. Sérénade en Si bemol menor

Sonata no.1 en Re menor, Op. 28

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Allegro moderato
- II. Lento
- III. Allegro molto

Romanzas para *Piano & Voz*

MIÉRCOLES

14th

MAYO

3:00 P.M.

Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Programa

Julia Muzychenco, (Rusia) Soprano

Stefano Malferrari, (Italia) Piano

Doce Romanzas Op.21

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Fate, allegro moderato
- II. By the grave, largo
- III. Twilight, lento
- IV. The answer, allegro vivace
- V. The lilacs, allegretto
- VI. Loneliness, allegro non tanto
- VII. How fair this spot, moderato
- VIII. On the death of a linnet, allegretto
- IX. Melody, non allegro
- X. Before the Ikon, adagio
- XI. No Prophet I, moderato
- XII. How Painful for Me, allegro mosso

Quince Romanzas Op.26

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. There are many sounds
- II. All was taken from me
- III. We shall rest
- IV. Two farewells
- V. Let us leave, my sweet
- VI. Christ is Risen
- VII. To the children
- VIII. Beg for mercy
- IX. I am again alone
- X. At my window
- XI. The fountain
- XII. Night is sorrowful
- XIII. Yesterday we met
- XIV. The ring
- XV. All passes

Recital de *Piano*

MIÉRCOLES

14th

MAYO

4:30 P.M.

Salón Alberto Castilla

Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Programa

Entrada Libre

Román Fediurco, (Ucrania) Piano

Seis momentos musicales Op. 16 (1896)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Andantino
- II. Allegretto
- III. Andante
- IV. Presto
- V. Adagio
- VI. Maestoso

Sonata No.2 en Si bemol menor Op.36 (segunda versión)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Allegro agitato
- II. Non allegro
- III. L'istesso tempo

Concierto para *Piano & Orquesta*

MIÉRCOLES

14th
MAYO

7:00 P.M.

Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Primera Parte

Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima

Sergio Sánchez, (Colombia) Director

Françoise Berdugo, (Colombia) Soprano

Vocalise No.14 Op.34 (1912)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Segunda Parte

Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima

Nikolay Tsinman, (Rusia) Director

Sergey Davydchenko, (Rusia) Piano

Concierto Piano y Orquesta No. 3 en Re menor Op. 30 (1909)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

I. Allegro ma non tanto

II. Intermezzo: Adagio

III. Finale: Alla breve

Día IV
Jueves

15

MAYO

Música de *Cámara*

JUEVES
15th
MAYO

10:00 A.M.

Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Programa

Bogotá Piano Trio, (Colombia)

Pianista: Mauricio Arias-Esguerra

Violinista: Juan Carlos Higueta

Violonchelista: Ivan León

Trío elegíaco n.º 1 en Sol menor (Trio élégiaque) (1892)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Lento lugubre
- II. Piu vivo
- III. Con anima
- IV. Apassionato
- V. Temporubato
- VI. Risoluto

Trío elegíaco No. 2 en Re menor, Op. 9 (Trio élégiaque) (1893)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Moderato-Allegro-Vivace
- II. Quasi variazione
- III. Allegro risoluto-Moderato

Romanzas para *Piano & Voz*

JUEVES
15th
MAYO

3:00 P.M.
Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Programa

Julia Muzychenco, (Rusia) Soprano

Stefano Malferrari, (Italia) Piano

Catorce Romanzas Op.34

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. The muse
- II. In the soul of each of us
- III. The storm
- IV. The migrand wind
- V. Arion
- VI. The raising of Lazarus
- VII. It cannot be
- VIII. Music
- IX. You knew him
- X. I remember that day
- XI. The herald
- XII. What happiness
- XIII. Dissonance
- XIV. Vocalisse

Seis Romanzas, Op.38

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. In my garden at the night
- II. To her
- III. Daises
- IV. The pied piper
- V. Dreams
- VI. A-oo! ('The Quest')

Recital de *Becarios*

JUEVES
15th
MAYO

3:00 P.M.

Museo de Arte del Tolima
Cra. 7 #5-93, Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Programa

Josué Cruz Alvarez, (Fundación Universitaria Juan N. Corpas) Cello

Allegro Appassionato

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Leider Sanchez Peña, (Universidad Nacional de Colombia) Piano

Sonata No. 4 Op. 30

Alexander Scriabin (Rusia, 1872-1915)

Cristian Mateo Jaimes Ramírez, (Universidad Nacional de Colombia) Piano

Etude-Tableaux No. 5 en Mi bemol menor, Op. 39

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Karen Dayana García Sánchez, (Fundación Universitaria Juan N. Corpas) Canto

O mio Fernando (Acto III) - La favorita (1840)

Doménico Gaetano María Donizetti (1797-1848)

Cristian David Ramirez Rubiano, (EAFIT) Piano

Nocturno No. 2 en Fa sostenido mayor Op. 15

Frederic Chopin (1810 - 1849)

Juan Esteban Henao Maldonado, (Universidad Nacional de Colombia) Piano

Valse en La Bemol mayor Op. 38

Alexander Scriabin (1872 - 1915)

Viviana Montoya Rodríguez, (Conservatorio del Tolima) Canto

Oh Never Sing To Me Again. No.4 Op.4

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Emilio Uribe Jaramillo, (Instituto Musical Diego Echavarría) Piano

Abegg Variations

Robert Schumann (1810-1856)

Elías Betancourt Taborda, (Conservatorio Antonio María Valencia) Piano

Eligia No. 1 Op. 3 (1892)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Kybbian Andrés Pérez Nieto, (Conservatorio del Tolima) Canto

All things pass No. 15 Op. 26

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Sol Alejandra Murallas Barragán, (Universidad Nacional de Colombia) Piano

Preludio No.3 Op. 23

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Sebastián Gutiérrez, (Conservatorio del Tolima) Cello

Schelomo (primera parte)

Ernest Bloch (1880-1959)

Recital de *Piano*

JUEVES
15th
MAYO

4:30 P.M.

Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Programa

Nicolai Medvedev, (Rusia) Piano

Preludio Op. 32

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Preludio en Do mayor, Allegro vivace
- II. Preludio en Si bemol menor, Allegretto
- III. Preludio en Mi mayor, Allegro vivace
- IV. Preludio en Mi menor, Allegro con brio
- V. Preludio en Sol mayor, Moderato
- VI. Preludio en Fa menor, Allegro appassionato
- VII. Preludio en Fa mayor, Moderato
- VIII. Preludio en La menor, Vivo
- IX. Preludio en La mayor, Allegro moderato
- X. Preludio en Si menor, Lento
- XI. Preludio en Si mayor, Allegretto
- XII. Preludio en Sol sostenido menor, Allegro
- XIII. Preludio en Re bemol mayor, Grave – Allegro

Estudio Etudes Tableaux Op. 39 (1911-1916)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Estudio en Do menor, Allegro agitato
- II. Estudio en La menor, Lento assai
- III. Estudio en Fa sostenido menor, Allegro molto
- IV. Estudio en Si menor, Allegro assai
- V. Estudio en Mi bemol menor, Apassionato
- VI. Estudio en La menor, Allegro
- VII. Estudio en Do menor, Lento
- VIII. Estudio en Re menor, Allegro moderato
- IX. Estudio en Re mayor, Allegro moderato

Concierto *Coral*

JUEVES
15th
MAYO

7:00 P.M.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Cra. 5 #18-55, Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Primera Parte

Coro femenino integrado de la residencia

Daniel Gonzalez, (Colombia) Director

Jairo Manuel Joiro, (Colombia) Piano

Seis coros y piano para voces de mujeres Op. 15 (1895)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Be praised
- II. Night
- III. The pine
- IV. The waves Slumbered
- V. Slavery
- VI. The ángel

Segunda Parte

Coro integrado de la residencia

Diana Carolina Montaña, (Colombia) Directora

Las vísperas Op. 37 (1915)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Venid, adoremos al Rey nuestro Dios.
- II. Salmo 103: Bendice, alma mía, al Señor, Canto Griego.
- III. Bienaventurado el hombre.
- IV. Phos Hilaron (Luz que alegra), Canto de Kiev.
- V. Nunc dimittis (Ahora, Señor, despide en paz a tu siervo), Canto de Kiev.
- VI. Salve, Virgen María, Madre de Dios.
- VII. Gloria a Dios en las alturas (Los Seis Salmos).
- VIII. Bendito sea el nombre del Señor, Canto Znamenny.
- IX. Bendito eres tú, oh Señor, Canto Znamenny.
- X. Habiendo visto la Resurrección.
- XI. Engrandece mi alma al Señor.
- XII. La Gran Doxología, Canto Znamenny.
- XIII. Troparion. Hoy ha venido la salvación al mundo, Canto Znamenny.
- XIV. Troparion. Cuando resucitaste de la tumba, Canto Znamenny.
- XV. A Ti, victoriosa Líder, Canto griego a la Virgen.

Día V
Viernes

16

MAYO

Recital de *Becarios*

JUEVES
15th
MAYO

3:00 P.M.

Museo de Arte del Tolima
Cra. 7 #5-93, Ibagué, Tolima

Programa

Entrada Libre

Dulce Corina Rojas, (Conservatorio del Tolima) Cello

Introducción y polonesa brillante Op. 3

Frédéric Chopin (1810-1849)

Juan Sebastian Gonzalez Hernandez, (Universidad Nacional de Colombia) Piano

Prelude No. 7 en Do menor Op. 23

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Gabriel Francisco Cruz Lozano, (Universidad Nacional de Colombia) Piano

Selección de estudios Op. 10 (No. 4, No. 1, No. 5)

Frédéric Chopin (1810-1849)

Angela Patricia Vanegas Pattaquiva, (Conservatorio del Tolima) Canto

Oh Never Sing To Me Again No.4 Op.4

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Juan Pablo Albarracín Gonzalez, (Universidad Nacional de Colombia) Piano

Prelude No.4 Op.23

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Nicolás Malaver Pinto, (Conservatorio del Tolima) Piano

Preludio en Do sostenido menor No. 2 Op. 3

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Melissa Grand Rico, (Universidad Central) Canto

12 Romances Op. 21 (No 5. Lilacs y No 6. Loneliness (Fragmento de A. Musset))

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Ayleen Melissa Rozo Sánchez, (Conservatorio del Tolima) Piano

Danzas españolas

Joaquín Turina (1882-1949)

Juan Miguel Mora, (Conservatorio del Tolima) Piano

Preludio en Sol menor No. 5 Op. 23

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Kybbian Andrés Pérez Nieto, (Conservatorio del Tolima) Canto

All things pass No. 15 Op. 26

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Juan Pablo Tabares Loaiza, (Fundación Universitaria Juan N. Corpas) Canto

Tri Sonetti di Petrarca. No 3. I vidi in Terra

Franz Lizst (1811-1886)

Danner Ameth Marulanda, (Conservatorio del Tolima) Piano

Momento musical No. 4 Op. 16

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Juan Pablo Beltrán Culma, (Conservatorio del Tolima) Piano

Vals en mi menor, Op. Posth

Frédéric Chopin (1810-1849)

Harold Lemus, (Conservatorio del Tolima) Cello

Sonata para piano y violonchelo en La menor Op. 36 - I - 1. Allegro agitato

Edvard Grieg (1843-1907)

Concierto para
Dos Pianos

VIERNES
16th
MAYO

5:00 P.M.
Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Programa

Dúo Rachmaninov

Raúl Mesa, (Colombia) Piano

Javier Camacho, (Colombia) Piano

Fantaisie-Tableaux para dos Pianos Suite No. 1 Op. 5 (1893)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Barcarolle. Allegretto
- II. La nuit... L'amour... Adagio sostenuto (La noche...el amor...)
- III. Les Larmes. Largo di molto (Las lágrimas)
- IV. Pâques. Allegro maestoso (Pascua)

Suite No. 2 Op. 17 (1901)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

- I. Introducción-Alla marcia
- II. Vals-Presto
- III. Romance-Andantino
- IV. Tarentela-Presto

Concierto para *Piano & Orquesta*

VIERNES
16th
MAYO

7:00 P.M.

Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Primera Parte

Orquesta Sinfónica de Caldas

Leonardo Marulanda, (Colombia) Director

Capricho Bohémio Op. 12 (1892-94)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Segunda Parte

Orquesta Sinfónica de Caldas

Leonardo Marulanda, (Colombia) Director

Sergey Sychkov, (Rusia) Piano

Concierto Piano y Orquesta No. 4 en Sol menor Op. 40 (1941)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

I. Vivace

II. Largo- Andante

III. Allegro vivace

Día VI *Sábado*

17

MAYO

Concierto de *Clausura*

SÁBADO
17th
MAYO

7:00 P.M.

Salón Alberto Castilla
Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Entrada Libre

Primera Parte

Orquesta Nueva Filarmonía

Ricardo Jaramillo, (Colombia) Director

La isla de los muertos Op. 29 (1908)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Danzas Sinfónicas Op. 45 (1940)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

I. Non allegro

II. Andante con moto (Tempo di valse)

III. Lento assai - Allegro vivace - Lento assai. Come prima - Allegro vivace

Segunda Parte

Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima

Sergio Sánchez, (Colombia) Director

Tetiana Shafran, (Ucrania) Piano

Rapsodia sobre un tema de Paganini Op. 43 (1934)

Sergei Vasilievich Rachmaninov (Rusia, 1873-1943)

Introducción. Allegro vivace — Variación I (Precedente)

Tema. L'istesso tempo

Variación II: L'istesso tempo

Variación III: L'istesso tempo

Variación IV: Più vivo

Variación V: Tempo precedente

Variación VI: L'istesso tempo

Variación VII: Meno mosso, a tempo moderato

Variación VIII: Tempo I

Variación IX: L'istesso tempo

Variación X: L'istesso tempo

Variación XI: Moderato

Variación XII. Tempo di minuetto

Variación XIII. Allegro

Variación XIV. L'istesso tempo

Variación XV. Più vivo scherzando

Variación XVI. Allegretto

Variación XVII. Allegretto

Variación XVIII. Andante cantabile

Variación XIX. A tempo vivace

Variación XX. Un poco più vivo

Variación XXI. Un poco più vivo

Variación XXII. Un poco più vivo (Alla breve)

Variación XXIII. L'istesso tempo

Variación XXIV. A tempo un poco meno mosso

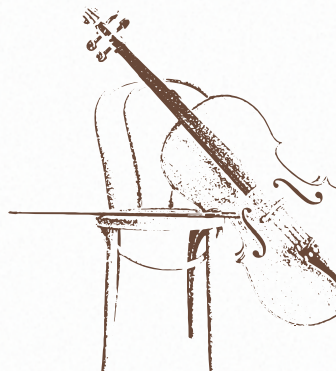
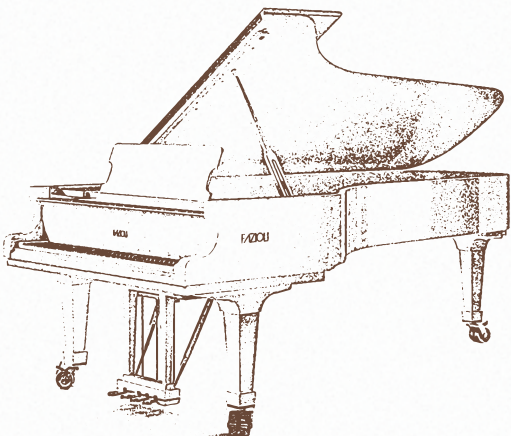
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO
CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Conservatorio
del Tolima
Institución Universitaria

LINE *UP*

Artem (Rusia) Piano Kuznetsov

Artem Kuznetsov se ha consolidado como una de las figuras emergentes más destacadas del piano clásico, obteniendo múltiples galardones en prestigiosas competiciones internacionales. En 2025, fue laureado con el Primer Premio en el Blanca Uribe Colombian International Piano Competition del Conservatorio del Tolima (Colombia), reafirmando su excelencia artística. También ha sido reconocido en concursos como el Santa Cecilia International Competition (Portugal) y el Roma International Piano Competition (Italia).

Su trayectoria lo ha llevado a actuar en Europa, Asia y América, colaborando con orquestas de renombre como la Orquesta Filarmónica Portuguesa, la Armenian State Symphony Orchestra y la Orquesta

Simfónica del Vallès, bajo la batuta de directores como Conrad Van Alphen y Osvaldo Ferreira. Ha sido artista invitado en festivales internacionales como el Bachfest Leipzig, el International Rachmaninoff Music Festival y el Orcas Chamber Music Festival.

*Primer Premio
en el Blanca Uribe
Colombian
International Piano
Competition del
Conservatorio del
Tolima, 2024*

Con una discografía en ascenso, ha lanzado álbumes con Orpheus Classical y KNS Classical, y ha hecho estrenos de obras de compositores como Macedo Pinto y Amparo Ángel. Además de su carrera interpretativa, Kuznetsov se dedica a la educación musical y el activismo cultural, siendo cofundador de The Rêverie Project Austin. Actualmente, combina su actividad concertística con estudios de doctorado en la Universidad de Texas.

Sergey (2004, Rusia) Piano

Davydchenko

Sergey Davydchenko, nacido en 2004 en el Territorio de Stávropol, es una de las jóvenes promesas del piano. Estudió en el Conservatorio Estatal Rachmaninov de Rostov con el profesor Sergey Osipenko y actualmente cursa su tercer año.

Ganador de numerosos concursos, destacan el XII Concurso Internacional de Televisión "El Cascanueces" (2016), el IV "Astana Piano Passion" (2017) y el III "Grand Piano Competition" (2021), donde obtuvo el Gran Premio y nueve premios especiales. En 2023 ganó el Primer Premio en el XVII Concurso Internacional Chaikovski. Desde ese mismo año, es Artista Yamaha.

Se ha presentado en salas como el Conservatorio de Moscú, la Sala Chaikovski, el

Teatro Mariinsky, la Filarmónica de San Petersburgo, la Ópera de Dubái y la Sala Kolarac en Serbia. Ha colaborado con orquestas como la del Teatro Mariinsky (dir. Valery Gergiev), la Orquesta Estatal en honor a E. Svetlanov y la Filarmónica de Moscú, bajo batutas como Yuri Bashmet, Alexander Sladkovsky y Vladimir Spivakov.

*Ganó el Primer
Premio en el XVII
Concurso
Internacional
Tchaikovski en 2023*

En 2023 interpretó todos los conciertos para piano de Prokófiev con la Orquesta de Tartaristán, grabándolos con Sladkovsky. En 2024 estrenó el Concierto para Cuatro Pianos de Alexander Chaikovski junto a Denis Matsuev. Ese año fue finalista del Blueprint-100 y entró en la lista "30 Under 30" de Forbes. Realiza giras por Rusia, China, México, Brasil, Uzbekistán y los Emiratos Árabes.

Sergey *(Rusia)* Piano Sychkov

Nacido en Moscú, Sergei comenzó su carrera musical a los 10 años. En 1987 ganó el concurso de jóvenes pianistas de la región de Moscú y, en 1991, ingresó al Conservatorio Tchaikovsky, donde obtuvo diploma laureado bajo la tutela de O. M. Zhukova. Se especializó en piano, acompañamiento y música de cámara con destacados maestros como Tatiana Nikolaeva y Evgueny Malinin.

Debutó en Europa en 1990 con la Orquesta de Estudiantes del Conservatorio en Viena. Ha ofrecido recitales en Rusia, Francia, España, América Latina y el Caribe. En 1993 participó en el Primer Festival de Piano Rachmaninoff de Moscú, y en 1998 inició estudios de doctorado en el Conservatorio Tchaikovsky, centrado en la interpretación de la obra pianística de Rachmaninoff.

Su repertorio incluye más de 35 conciertos para piano y orquesta, entre ellos los cuatro conciertos y la Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff. Ha grabado con orquestas y directores como Vladimir Fedoseev, Francisco Rettig y Lior Shambadal, y ha colaborado con artistas como Ning Feng, Ara Malikian, Thierry Escaich y Mario Brunello.

*Su repertorio incluye
más de 35 conciertos
para piano y orquesta*

Ha participado en festivales como el de Música de Cartagena y Bogotá es Beethoven. En 2012 estrenó en Colombia la Sinfonía No. 4 de Szymanowski. Ha sido docente en varias universidades y es pianista de la Filarmónica de Bogotá.

Tetiana (Ucrania) Piano Shafran

Nacida en Kiev, Ucrania, Tetiana Shafran comenzó a tocar el piano a los 3 años. Se graduó de la Escuela Especial de Música Lysenko y de la Academia Nacional de Música Tchaikovsky de Ucrania (2012), donde estudió con Andriy Vasin, y de la Oxana Yablonskaya Piano Academy, donde fue alumna de la profesora Yablonskaya entre 2015 y 2017 en España e Israel.

Tetiana ha sido galardonada en cerca de 25 concursos internacionales de piano, entre ellos: primer premio en el Olga Kern International Piano Competition 2019 (Nuevo México, EE. UU.); Concours International de Piano France-Amériques 2019 (París, Francia); Antonio Napolitano International Piano Competition 2017 (Salerno, Italia); Bursa International Piano Competition 2016

(Bursa, Turquía); Carl Filtsch International Piano Competition 2016 (Sibiu, Rumania); K. Tkaczewski Piano Competition 2016 (Busko-Zdrój, Polonia); Emil Gilels International Piano Competition 2015 (Odesa, Ucrania); Gabala International Piano Competition 2015 (Gabala, Azerbaiyán); International Fryderyk Chopin Youth Competition 2001 (Szafarnia, Polonia); segundo premio en el Siegfried Weishaupt Annual ISAM Competition 2019 (Ochsenhausen, Alemania); Princess Lalla Meryem Piano Competition 2016 (Rabat,

Marruecos); Mauro Monopoli International Piano Competition 2015 (Barletta, Italia); tercer premio en el Parnassos International Piano Competition 2018 (Monterrey, México); y Jose Iturbi International Piano Competition 2013 (Valencia, España), entre otros.

*1er premio y Medalla
de Oro del Olga Kern
International Piano
Competition*

Nikolai (1986, Rusia) Piano *Medvedev*

Nikolai Medvedev (n. 1986) es un pianista de reconocimiento internacional, distinguido por su virtuosismo técnico y sensibilidad interpretativa. Inició su formación en el Colegio de Música Rimsky-Korsakov en Krasnodar y se perfeccionó en la Academia de Música Gnessin de Moscú bajo la tutela de Tatiana Zelikman. A lo largo de su carrera, ha recibido orientación de destacados músicos y ha sido beneficiario de prestigiosas becas, como las de la Fundación A. Glazunov y la Fundación New Names.

Ha actuado en salas de concierto de Europa, Asia y América, colaborando con directores de renombre como Paolo Bartolomeo y Eugene Bushkov. Su talento ha

sido reconocido en concursos internacionales, logrando premios en el Concurso Pancho Vladigerov, el Concurso Internacional Horowitz (Segundo premio y Premio Special Salle Cortot) y el XV Concurso Internacional Chaikovsky (semifinalista). Además, ha sido pianista acompañante de solistas de casas de ópera como la Royal Opera House y la Staatsoper Unter den Linden.

*Concurso
Internacional
Horowitz (Segundo
Premio y Premio
Special Salle Cortot)*

Desde 2022, Medvedev reside en Berlín, donde mantiene una activa carrera concertística y participa en proyectos sociales. Su arte combina una técnica impecable con una profundidad expresiva que continúa cautivando al público y la crítica especializada.

Roman (2004, Ucrania) Piano *Fediurko*

Roman Fediurko, pianista ucraniano, ha destacado en la escena internacional por su refinada musicalidad y excepcional virtuosismo. Sus interpretaciones trascienden la ejecución técnica, ofreciendo al público una experiencia inmersiva de gran profundidad expresiva. Ha obtenido importantes reconocimientos, incluyendo el Primer Premio en el Concurso de Jóvenes Pianistas Robert Schumann (2023), el Concurso Internacional Vladimir Horowitz (2023) y el Concurso Internacional Bösendorfer USASU (2025).

Se ha presentado en prestigiosos festivales como Bachfest Leipzig, Schumannfest Düsseldorf y Odessa Classics, y ha actuado en salas de renombre, entre ellas la Salle

Cortot de París, la Beethoven House de Bonn y el Konzerthaus de Viena. Como solista, ha colaborado con orquestas de gran trayectoria, incluyendo la Orchestre de la Suisse Romande y la Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania, bajo la dirección de maestros como Kirill Karabits y Christoph Poppen.

*Primer Premio en el
Concurso de Jóvenes
Pianistas Robert
Schumann (2023)*

En 2023, lanzó su álbum debut Kaleidoscope y continúa perfeccionando su arte en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz. Becado por la Academia Internacional de Música de Liechtenstein y el programa New Names of Ukraine, Fediurko se consolida como una de las jóvenes promesas del piano contemporáneo.

Misha Galant

(Estados Unidos) Piano

NMisha Galant es un pianista estadounidense de destacada trayectoria, reconocido por su musicalidad, virtuosismo y profundidad interpretativa. Nacido en una familia de músicos, inició sus estudios de piano a los seis años con su madre, Olya Katsman, y posteriormente recibió formación de maestros como Sharon Mann, Yoshikazu Nagai y Joseph Kalichstein. Su linaje musical incluye tres generaciones de pianistas, entre ellos su bisabuela, alumna de Maria Yudina junto a Vladimir Horowitz, y su bisabuelo, discípulo de Heinrich Neuhaus.

Debutó como solista con orquesta a los 13 años interpretando el Concierto No. 1 de Chopin junto a la Oakland East Bay Symphony, y desde entonces ha actuado con agrupaciones como las sinfónicas de Fort Worth, Rochester, Utah y California

Youth Symphony, con la cual realizó una gira por Austria e Italia. Ha ofrecido recitales desde los 12 años y ha obtenido importantes reconocimientos, como el galardón Gilmore Young Artist 2020, premios en el Cliburn International Junior Piano Competition y el Eastman Young Artists International Competition, donde recibió una beca completa.

*Es miembro de la
Young Artist Guild de
la MTAC*

Galant se graduó de la Universidad de Columbia y la Juilliard School con estudios en Ciencia de Datos, Literatura Rusa y Piano, y realizó su maestría en la Universidad de Utah. Es también miembro de la Young Artist Guild de la MTAC, lo que le ha permitido presentarse con frecuencia en California. Paralelo a su carrera musical, Misha cultiva intereses en la natación competitiva, los viajes y la naturaleza.

Stefano (Italia) Piano **Malferrari**

Nacido en Italia, se formó en el Conservatorio “G.B. Martini” de Bolonia, donde hoy es vicedirector y docente. Su formación pianística lo llevó a perfeccionarse con grandes maestros y desarrollar una sólida carrera internacional.

Ganador de concursos como Enna y Senigallia, ha destacado como solista y músico de cámara. Se ha presentado en salas italianas como la Sala Verdi de Milán, la Accademia Filarmonica di Roma y los teatros comunales de Florencia y Bolonia. Ha actuado con orquestas como la Sinfónica de la Radio Televisión de Varsovia, la Sinfónica de Recife y la Accademia Bizantina.

Su trayectoria lo ha llevado por Europa (Suiza, Francia, Alemania, España, Rusia), América Latina (México, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador) y Asia (Kazajis-

tán, Tailandia). Ha participado en festivales como el Rossini Opera Festival, el Festival dei Due Mondi, la Biennale Musica de Venecia y el Ravenna Festival.

Es intérprete activo de repertorio camerístico y liederístico, colaborando con artistas como Andrea Griminelli, Giorgio Zagnoni, Jörg Demus, Irina Lungu y Monica Bacelli. Ha trabajado con actores en melólogos para voz y piano.

Ha estrenado obras de compositores como Adriano Guarnieri y Paolo Aralla. En 2008 interpretó el estreno mundial del Concerto per l'Infanzia de Marco Biscarini. Es consejero de arte de la Regia Accademia Filarmonica de Bolonia y fundador de la Accademia Incontri col Maestro de Imola.

*Ganador de concursos
como Enna y
Senigallia, ha
destacado como
solista y músico de
cámara*

Julia (1994, Rusia) Canto

Muzychenko

Elogiada por su voz “sonora, colorida” y “cristalina”, la soprano Julia Muzychenko es una estrella emergente de la ópera internacional.

En la temporada 2024-2025, debutará como Violetta en *La traviata* en el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino y repetirá el rol en Avignon Grand Opera, la Opéra national du Rhin y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. También interpretará a Gilda en *Rigoletto* en el Tiroler Festspiele Erl y a Lauretta en *Gianni Schicchi* en Florencia. Además, actuará con el pianista Helmut Deutsch en el Konzerthaus Wien.

Durante 2023-2024, debutó como Gilda en la Deutsche Oper Berlin, fue Musetta en Montpellier, retomó el rol de Oxana en *Christmas Eve* en la Oper Frankfurt y

cantó *La traviata* en Bogotá y Marmande. También se presentó con la Filarmónica de Stuttgart, la Orquesta Nacional de Bélgica y realizó una gira en Corea.

*Ganó el
1.er lugar
en el
Concurso
Rachmaninov*

Entre sus actuaciones anteriores destacan la Princesa Cisne en *El cuento del zar Saltan*, Amina en *La sonnambula* y Norina en *Don Pasquale*. Fue Oxana en *Christmas Eve* en Frankfurt, producción galardonada como “Producción del Año” en los International Opera Awards.

Ganó el 1.er lugar en el Concurso Rachmaninov, 3.er lugar en el Reina Elisabeth y el Gran Premio en Clermont-Ferrand. Fue parte del Teatro Bolshói, la Houston Grand Opera y estudió en San Petersburgo y Berlín.

Denis (1974, Rusia) Cello Shapovalov

Denis Shapovalov es un músico excepcional, digno representante del nuevo Renacimiento. Compositor, director de orquesta y violonchelista virtuoso, se inscribe en la tradición de grandes figuras como Vivaldi, Liszt y Rachmaninov, quienes interpretaban y dirigían sus propias obras.

Nacido en la ciudad de Tchaikovsky, a los 23 años ganó la Medalla de Oro en el prestigioso Concurso Internacional Chaikovsky. Desde entonces, inició una carrera internacional que lo consolidó como uno de los violonchelistas más brillantes de su generación.

Invitado frecuentemente por el legendario Mstislav Rostropóvich, actuó con importantes orquestas en Rusia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. A los 26, fue

nombrado el profesor más joven del Conservatorio Chaikovsky de Moscú. Desde 2006, desarrolla también una exitosa carrera como director. Se ha presentado en salas como el Musikverein, Concertgebouw, Royal Festival Hall, Avery Fisher Hall y Suntory Hall.

*ganó el primer premio
en el Concurso
Internacional
Tchaikovsky de 1998*

En 2016 debutó como compositor, y sus obras han sido interpretadas en festivales de Rusia, Italia, Serbia, Austria y Suiza. Aunque es reconocido por su profunda interpretación del repertorio académico, también explora el rock y proyectos de crossover. Su talento versátil, que une elegancia clásica y energía escénica, lo convierte en una figura única y carismática del panorama musical actual.

Françoise (Colombia) Soprano Berdugo

Soprano egresada de la Universidad Nacional de Colombia quien realizó sus estudios de maestría en canto en la prestigiosa Royal Academy of Music de Londres, siendo la primera colombiana en recibir una beca completa por parte de una de las mejores instituciones para la enseñanza de la música a nivel mundial. Conocida por su voz versátil, esta excepcional cantante colombiana tiene un color de voz vibrante y una coloratura distintiva y única que le ha permitido participar como solista abarcando diversos estilos y géneros musicales en diferentes escenarios.

*Primera colombiana
en recibir una beca
completa en la Royal
Academy of Music de
Londres*

Françoise fue ganadora del concurso de solistas de la orquesta sinfónica del conservatorio de música de la universidad Nacional para el año 2017 bajo la dirección del maestro Guerassim Voronkov y ha sido finalista del concurso Nacional de canto

“Premio Ciudad de Bogotá” en la categoría juvenil, año 2017 y 2018. Fue también becaria del XIII Festival Internacional de Música de Cartagena, Año 2018. Ha participado activamente de recitales y conciertos alrededor de Londres desde el 2019 hasta el presente, llevando la música a gran variedad de audiencias.

Françoise está inspirando a las nuevas generaciones a través de su talento al abarcar diversos géneros musicales como jazz, pop, teatro musical y ópera con una versatilidad única, abriendo un espacio para que más personas puedan disfrutar de sus ideas creativas, personalidad talentosa y pionera en una industria musical que lo exige cada día. Actualmente está a cargo de la cátedra de canto lírico del Conservatorio del Tolima en la ciudad de Ibagué, Colombia.

Jairo (Colombia) Pianista *Joiro*

Jairo Manuel Joiro Caro nació en la cálida ciudad de Riohacha, La Guajira, tierra de raíces profundas y cultura vibrante. Desde temprana edad mostró una inclinación especial por la música, pasión que comenzó a materializarse en Santa Marta, donde inició su formación pianística en la reconocida academia Mikrokosmos bajo la guía del maestro Carlos Avendaño.

Su camino musical lo llevó luego a Barranquilla, ciudad donde continuó perfeccionando su técnica y sensibilidad interpretativa con la maestra cubana Amanda Virelles. Con una vocación clara por la enseñanza y el arte, Jairo se trasladó a Bogotá para iniciar sus estudios profesionales en la Universidad Pedagógica Nacional, bajo la orientación con el Maestro

Su trayectoria refleja un compromiso constante con la excelencia, la educación musical y el crecimiento artístico

Andrés Lineros, y el reconocido pianista Sergei Sichkov obteniendo el título como Licenciado en Música.

Consolidada su formación académica y artística, decidió radicarse en Ibagué, ciudad de tradición musical, donde ha desarrollado una destacada labor como docente de piano complementario y pianista acompañante roles en los que ha demostrado no solo su dominio técnico e interpretativo del instrumento, sino también una sensibilidad pedagógica que ha contribuido significativamente a la formación de nuevas generaciones de músicos. Su participación activa en diversos escenarios culturales, tanto a nivel nacional como internacional, le ha permitido proyectar su talento y representar con orgullo el potencial artístico de la región.

Nikolay *Tsinman* (Rusia)

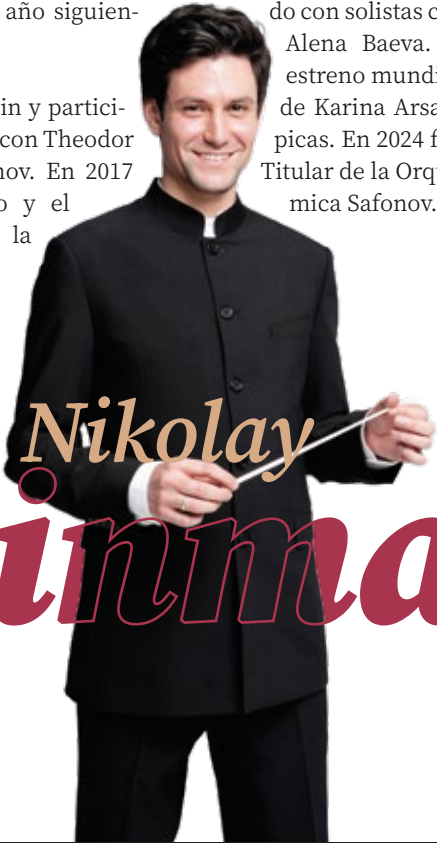
Director Invitado

Nikolay Tsinman, nacido en 1993 en una familia de músicos, inició su carrera como violinista, formándose con Viktor Pikaisen y Eduard Grach en el Conservatorio Chaikovski de Moscú. Laureado en concursos internacionales, ha participado en destacados festivales y, a los 16 años, comenzó estudios de dirección orquestal, debutando al año siguiente.

Se formó con Andrey Rein y participó en clases magistrales con Theodor Currentzis y Yuri Simonov. En 2017 ganó el Primer Premio y el galardón “Respeto de la

Orquesta” en el Concurso Internacional N. Tlendiyev. Fue director asistente de la Orquesta Sinfónica Académica de la Filarmónica Estatal de Moscú entre 2018 y 2024.

Ha trabajado con orquestas como las de los Teatros Bolshói y Mariinski, y colaborado con solistas como Eliso Virsaladze y Alena Baeva. En ópera, dirigió el estreno mundial de Crimen y castigo de Karina Arsamikova y La dama de picas. En 2024 fue nombrado Director Titular de la Orquesta Sinfónica Académica Safonov.

Nikolay
Tsinman
Rusia

Sergio Andrés *Sánchez Suarez* (Colombia)

Director Orquesta Sinfónica Conservatorio del Tolima

Director y arreglista. Inició sus estudios de educación superior en la Universidad El Bosque, es Especialista en Dirección de Conjuntos Instrumentales de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, y Magister en Teoría Musical de la Universidad EAFIT. Como director a partir del año 2007 se ha desempeñado en diversos procesos de formación orquestal en el Conservatorio del Tolima.

Ha realizado conciertos en las salas más importantes del país y a nivel internacional en auditorios de Estados Unidos, Brasil y Ecuador. En el 2016 fue invitado a dirigir dos proyectos musicales dentro del marco del X Festival

Internacional de Música de Cartagena. En el 2017 y 2019 ha sido director en el Festival Internacional de Piano del Conservatorio del Tolima, y compartió escenario con los maestros Guerassim Voronkov (Rusia), Ching-Yun Hu (Taiwan) y Jorge Prats (Cuba).

En cuanto a su producción intelectual, ha publicado artículos en la revista Música, cultura y pensamiento del Conservatorio del Tolima y el libro "El impresionismo musical y su relación con la obra de Guillermo Uribe: Aspectos del lenguaje armónico y melódico en la obra de Guillermo Uribe Holguín".

Sergio
Sánchez
Colombia

Leonardo

Marulanda (Colombia)

Director Orquesta Sinfónica de Caldas

Director de Orquesta con especialidad en ópera del Conservatorio de Viena, Licenciado en Música de la Universidad de Caldas y Magíster en Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia, título obtenido con Mención Meritoria.

Es Director Titular y Artístico de la Orquesta Sinfónica de Caldas y de la Banda Sinfónica de la Universidad de Caldas, y docente de la Universidad Distrital y de las cátedras de Dirección en estas instituciones. Fue Director Musical Asistente de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá entre 2014 y 2018, con la que estrenó "Plegaria Colombiana" durante la visita del Papa Francisco en 2017. Dirigió el disco "50 años tocando para ti" con la Filarmónica de Bogotá, ganador del Grammy Latino 19.

Ha dirigido orquestas en Venezuela, México, Argentina, Italia, España, Alemania, Austria, Francia, Polonia y Colombia, colaborando con solistas como Antonio Meneses, Betty Garcés, China Moses y directores como Kent Nagano, Andrés Orozco y Gustavo Dudamel.

Leonardo
Marulanda
Colombia

Ricardo *Jaramillo* (Colombia)

Director Orquesta Nueva Filarmonía

Ricardo Jaramillo es director musical y fundador de la Nueva Filarmonía. Con esta orquesta ganó el Latin Grammy 2019 al Mejor Álbum de Música Clásica por Regreso, dedicado a Samuel Torres, y en 2024 recibió una nueva nominación con Aire, aire... (no puedo respirar). Ha dirigido en escenarios como Carnegie Hall con el Rebow Ensemble y la Philharmonie de Berlín con la Orquesta Sinfónica de Berlín, además de ser invitado en Inglaterra, Alemania, EE.UU., México, Argentina, Venezuela y Perú.

En 2023 lideró el ciclo completo de sinfonías de Beethoven con la Nueva Filarmonía, y en 2024 presentó sinfonías de Schubert, Mendelssohn, Schumann y Brahms. Ese año grabó el Concierto para

piano y orquesta de Jorge Mejía con la Orquesta Sinfónica de Londres y dirigió música latinoamericana con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba en el festival Cubadisco.

Entre 2004 y 2010 fue director asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, liderando su gira en China y en Miami. Ha sido director de la Orquesta Filarmónica de Cali, la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca y Decibelio. Becado por la Comisión Fulbright, obtuvo su maestría en dirección en Michigan State University con Leon Gregorian y se formó con Lior Sham-badal y Robin O'Neill.

Diana Carolina

Montaña (Colombia)

Directora Coro Conservatorio del Tolima

Directora coral, Licenciada en Música del Conservatorio del Tolima, gracias a una beca de la Fundación Mazda para el arte y la ciencia, realizó una especialización en Dirección de Coros Infantiles y Juveniles en la Pontificia Universidad Javeriana. Más adelante obtuvo su maestría en Dirección Coral en la Universidad EAFIT de Medellín.

A lo largo de su formación, ha tenido la oportunidad de aprender de maestros como César Zambrano, Alejandro Zuleta, María Olga Piñeros, Alejandro Posada y Cecilia Espinosa, así como participar en talleres con destacados referentes internacionales como Néstor Andrenacci, Doreen Rao y Basilio Astúlez.

Diana ha llevado su amor por la música a distintos espacios educativos y culturales, trabajando en instituciones como el Conservatorio del Tolima, la Universidad del Tolima, Fundación Salvi, Fundación Batuta y otras organizaciones comprometidas con el arte y la formación.

Actualmente dirige con entusiasmo el Coro Infantil y Juvenil de la Universidad del Tolima. Desde 2012 hace parte de la Facultad de Artes del Conservatorio del Tolima, donde también dirige el Coro Institucional y lidera el semillero SEMI, enfocado en la educación musical infantil.

Diana
Montaña
Colombia

Daniel *González* (Colombia)

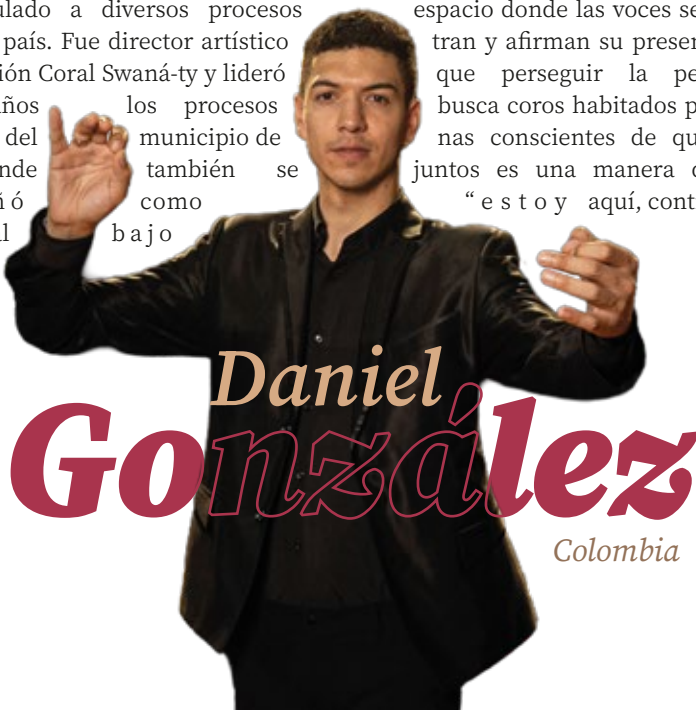
Director Coro Conservatorio del Tolima

Director coral colombiano con una profunda convicción en el poder transformador del canto colectivo. Actualmente se desempeña como docente del Conservatorio del Tolima, donde continúa desarrollando su labor artística y pedagógica con un enfoque sensible y humanista.

Graduado como Maestro en Artes Musicales con énfasis en Dirección Coral de la Pontificia Universidad Javeriana, ha estado vinculado a diversos procesos corales en el país. Fue director artístico de la Asociación Coral Swaná-ty y lideró por varios años los procesos corales del municipio de Sopó, donde también se desempeñó como director coral bajo

la Alcaldía municipal. Además, dirigió agrupaciones en el Colegio Mayor Nueva Inglaterra y fue director musical del laboratorio vocal Orfeo en Bogotá.

Para él, la dirección coral no es solo un ejercicio técnico, sino un acto profundamente humano. Su enfoque parte de la escucha activa, la inteligencia del gesto y la potencia del silencio. Cada ensayo es una oportunidad para propiciar una experiencia estética compartida, un espacio donde las voces se encuentran y afirman su presencia. Más que perseguir la perfección, busca coros habitados por personas conscientes de que cantar juntos es una manera de decir: “estoy aquí, contigo”.

Jenny

Moreno Castaño (Colombia)

Directora Coro Univerisidad de Caldas

Jenny Moreno Castaño, soprano lírica y magíster en Canto y Performance, forjó una destacada carrera artística en escenarios de Portugal, Suecia y Reino Unido. Su voz, de timbre oscuro y gran proyección, la llevó a protagonizar importantes producciones operísticas. Tras años en Europa, regresó a Colom-

bia para dedicarse a la docencia en la Universidad de Caldas, convencida del poder transformador del arte en su ciudad natal, Manizales. Su vocación pedagógica, tan fuerte como su talento escénico, la impulsa a formar nuevas generaciones desde la experiencia y la pasión por la música.

Jenny
Moreno

Colombia

Ana Paulina *Álvarez* (Colombia)

Directora Coro Pontificia Universidad Javeriana

Directora coral. Realizó sus estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana donde obtuvo el título de Maestra en Música. Posteriormente, obtuvo el título de maestría en University of Victoria, Canadá, bajo la tutoría de Dr. Gerald King y un Doctorado en University of Toronto bajo la supervisión de Dr. Hilary Apfelstadt. Su investigación doctoral se enfoca en la enseñanza e interpretación de música coral latinoamericana. Fue seleccionada como una de las ocho “Conducting Fellow” realizando su debut en el Carnegie Hall de Nueva York en el marco del Transient Glory Conducting Symposium en febrero de 2012. Fue directora del Departamento

de Música de 2012-2015 y Coordinadora académica del programa Linkup del Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo en asociación con el Carnegie Hall de NY. Ha realizado varios montajes con grupos como Los Rolling Stones, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmonica de Bogotá y la orquesta Nueva Filarmonía.

Actualmente es Profesora del Departamento de Música de la facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, directora del Coro de Camara Javeriana, Coroncoro Ensamble Vocal, y es coordinadora de las prácticas Musicales del Departamento de Música.

Ana
Álvarez
Colombia

Marisol

Córdoba Gálvis (Colombia)

Directora Coro Universidad del Atlántico

Marisol Córdoba Gálvis es directora coral colombiana, Licenciada en Educación Musical y especialista en Artes con énfasis en Dirección Coral por la Universidad de Antioquia. Obtuvo una maestría en Música en la Universidad EAFIT y actualmente cursa un doctorado en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad del Rosario, Argentina. Ha recibido formación con maestros como Cecilia Espinosa, Digna Guerra, Federico Sepúlveda y Francesco Belli.

Fundadora y directora del Coro Femenino Ars Cantorum, con el que ganó

el Concurso Coral de Barranquilla en 2009. Fue asistente de dirección del coro Tonos Humanos y ha participado en obras como Carmina Burana, la Novena Sinfonía de Beethoven y los Réquiem de Verdi, Fauré y Mozart. Fue directora de la orquesta de cámara de Bellas Artes en Medellín.

Actualmente dirige el ensamble Schola Cantorum de la Universidad del Atlántico y es docente de sus programas de Música y Licenciatura. Lidera las áreas de Dirección y Práctica Coral y hace parte del grupo de investigación Arte Acción, dirigiendo el semillero Patrimonio y Diversidad Sonora.

Marisol
Córdoba

Colombia

Andrea

Triviño Valbuena (Colombia)

Directora Coro Universidad Pedagógica Nacional

Licenciada en Música y Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional.

Seleccionada como directora invitada en la primera edición del Festival “Costa Rica por la Paz”, realizado en junio de 2017 en San José de Costa Rica. Directora invitada por el aula de Música de la Universidad Rey Juan

Carlos, Madrid España, en octubre de 2019. Ganadora de la beca de la Universidad Complutense de Madrid (2022), institución con la que realizó el diplomado en gestión cultural.

Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Pedagógica Nacional donde adelanta labores de docencia, gestión e investigación.

Andrea

Triviño

Colombia

Carlos Javier *Jurado* (Colombia)

Director Coro Universidad de Nariño

Realizó estudios de pregrado en dirección coral en la Universidad de Nariño, en Medellín bajo la guía de la maestra Cecalia Espinosa y de maestría en dirección en Estados Unidos en el Westminster Choir College of Rider

University, gracias a una beca Fulbright-MinCultura, obteniendo grado con honores.

El profesor Carlos Jurado es director y fundador de Allegro Coral y del Coro Masculino en la Universidad de Nariño.

A Las *Agrupaciones*

Cuarteto ABE

Universidad Pedagógica Nacional

El Cuarteto ABE, conformado por los maestros del área de cuerdas de la Universidad Pedagógica Nacional, nace de la inquietud por explorar repertorios para música de cámara de cuerdas, ya sea en formato de cuarteto o quinteto (este último incluyendo el contrabajo). Estos abarcan desde obras clásicas europeas hasta expresiones musicales de Colombia y del continente latinoamericano. La propuesta de la agrupación se centra en la investigación, creación y montaje de repertorios, todo ello enmarcado en el contexto de la educación musical, con el fin de enriquecer el estudio y el avance de la música de cámara para cuerdas.

Uno de los valores fundamentales de la agrupación es la experiencia artística, musical, investigativa y educativa de sus integrantes, lo que convierte a este espacio

en “uno solo”, con una visión interdisciplinar.

El cuarteto ha participado en diversos eventos artísticos - académicos de la Universidad Pedagógica Nacional, entre los que se destaca el lanzamiento de la exposición "Obras en Duelo" de la renombrada artista Erika Diettes. En 2024, fue invitado al concierto de inauguración del II Encuentro de Arcos del Oriente, organizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, participando no solo como artistas invitados, sino también como talleristas.

Violín I: José Ricardo Rodríguez Londoño

Violín II: Yenny Lorena Méndez Vargas

Viola: Martha Cecilia Olave Zambrano

Cello: Iván Ricardo Tovar Quevedo

Bogotá *Piano Trio*

Desde su fundación (2016), el Bogotá Piano Trio (BPT) ha estrenado varias obras y se ha presentado en diferentes escenarios y festivales, tales como el Centro Nacional de las Artes, Gran Teatro Nacional del Perú, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Teatro Colón de Bogotá, Cartagena Festival de Música, Celebración de los 100 años del Banco de la República, entre otros.

Realizaron la grabación de la integral de música de cámara del compositor colombiano Antonio María Valencia para el sello Egea Sur, de próxima publicación.

BPT ha llevado de gira su proyecto ¡Colombia a ritmo de trío! a varias regiones de Colombia con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En el mismo, exploran la rica variedad de las

músicas colombianas desde este formato de cámara.

BPT explora distintos géneros y disuelve la barrera entre la música popular y la música clásica. Un ejemplo de la frontera entre música popular y clásica es su versión del reguetón Provenza, la cual fue elogiada y reposteadada por la cantautora Karol G.

Pianista: Mauricio Arias-Esguerra

Violinista: Juan Carlos Higueta

Violonchelista: Ivan León

Dúo *Rachmaninov*

Conformado por los pianistas colombianos Raúl Mesa y Javier Camacho, el Dúo Rachmaninoff debutó en los Estados Unidos en el Bloch Learning and Performance Hall de West Virginia University en septiembre de 2015. Posteriormente se presentó en el PNC Recital Hall de Pittsburgh interpretando con gran éxito obras de Brahms, Debussy y Rachmaninoff. Los pianistas fueron elogiados por su “notable limpieza en el ensamble”, por su “sensibilidad y precisión en el fraseo” y por su “impresionante control del sonido”. Su repertorio incluye las obras más representativas de la literatura para dos pianos y para piano a cuatro manos.

Raúl Mesa es Magíster en Interpretación del Piano graduado de Duquesne University y Magíster en Dirección de Orquesta egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Sus principales maestros de piano han sido Natasha Snitkovsky, David Allen Wehr y Pilar Leyva.

Javier Camacho es Doctor en Artes Musicales en Piano Colaborativo graduado de West Virginia University. Además, es Magíster en Interpretación del Piano egresado de Duquesne University. Entre sus maestros se encuentran David Allen Wehr, Peter Amstutz y Pilar Leyva.

En enero de 2019, el Dúo Rachmaninoff ganó el concurso “Piano a Cuatro Manos” organizado por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. En junio de 2019, ganaron la convocatoria al Festival Internacional de Música CiMa en la ciudad de Manizales. En 2020 y 2021, actuaron en las franjas “Grandes Pianistas” y “Música de Cámara” del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. En 2023, junto al ensamble de percusión “Sinergia”, ganaron la convocatoria al VI Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá: “Bogotá es Francia, La Belle Époque”.

El dúo se ha presentado en importantes salas de conciertos de Colombia. Ha participado, además, en coachings y clases magistrales con los reconocidos artistas internacionales David Allen Wehr, Peter Amstutz, Sergei Sichkov y Guerassim Voronkov. Actualmente los dos pianistas se desempeñan como profesores del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia.

Pianistas:

Raúl Mesa & Javier Camacho

Orquesta Sinfónica *Conservatorio del Tolima*

Fundada en 1906 bajo la dirección del maestro Alberto Castilla, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima es un referente en la vida musical de Colombia. Con más de un siglo de trayectoria, ha sido dirigida por destacados maestros nacionales e internacionales y ha llevado su arte a escenarios de gran prestigio, consolidándose como pilar de la interpretación sinfónica en el país.

Bajo la batuta de Alfredo Squarcetta, Demetrio Haralambis, Giuseppe Gagliano, Alfred Hering, Quarto Testa, Fritz Vögelin, Paul Dury, Leonid Mullaev, Christoph Hagel, Germán Gutiérrez, Dimitri Manolov, David McKenzie, Felipe Aguirre, Germán Céspedes, José de los Santos Pérez, Guerassim Voronkov, Andrea Vela y Tetsuo Kagehira, la orquesta ha forjado un legado de excelencia artística.

Actualmente, es dirigida por el maestro Sergio Andrés Sánchez. Desde 2008, ha sido pieza clave en el Festival Internacional de Piano del Conservatorio del Tolima, acompañando a solistas como Ching Yun Hu, Jorge Luis Prats, Alexandre Moutouzkine, Artem Kuznetsov, Adonis González, Sophia Liu, Luis Andrés Castellanos, Sergei Sichkov, Radostina Petkova y Lezlye Berrio.

En 2024, protagonizó el I Concurso Internacional de Piano Blanca Uribe y realizó la gira “Raza de Nuestra Tierra” en Italia. Como parte del Conservatorio, es un espacio esencial para la formación de músicos con excelencia y compromiso cultural.

Orquesta Sinfónica

Conservatorio del Tolima

Integrantes

Violines I

Rafael Alfonso (*Concertino*)
Shelsea Betancourt (*Concertino*)
Paula Figueroa (*Concertino*)
Oscar Gutiérrez
Juan Serrano
Sofía Carreño
Camilo Giraldo
Mariángel Londoño
Manuela Gómez
Estefanía Torrente
Vanessa Vega
Andrea Vanegas

Violines II

Andrea Buitrago (*Jefe de grupo*)
Andrea Torres
Oscar Gutiérrez (*Jefe de grupo*)
Manuela Delbasto
Laura Rodríguez
William Mora
Marlyn Murcia
Santiago Aguirre
Laura Guzmán

Violas

Ana Rodríguez (*Jefe de grupo*)
María Cortés (*Jefe de grupo*)
Fernanda Remicio
Sharoon Guzmán
María Uribe

Violonchelos

Gerardo Sánchez (*Jefe de grupo*)
Dulce Rojas (*Jefe de grupo*)
Brisa Mulford (*Jefe de grupo*)
Harold Lemus
Sebastián Gutiérrez
Jesús Peña
Manuela Giraldo
Álvaro Duque
Lina Vega

Contrabajos

Cristhian Godoy (*Jefe de grupo*)
Santiago Marmolejo (*Jefe de grupo*)
Sebastián Barrios (*Jefe de grupo*)
Derly Aroca
Brayan Ramírez

Flautas traversas

Julián Quintero (*Jefe de grupo*)
María Calderón
Salomé Bermúdez
Justin Manrique

Oboe

Zully Casallas (*Jefe de grupo*)
Sara Parra
Marlon Yepes

Clarinete

Carlos Fernández (*Jefe de grupo*)
Luis Ocampo
Donovan Ríos

Fagot

Nicolás Macías (*Jefe de grupo*)
Miguel Torres
Esteban Motta

Cornos

Edson Yepes (*Jefe de grupo*)
Sara Chacón
Johan Osorio
Karol Rubio
Juan Luque

Trompetas

Julia Boucaut (*Jefe de grupo*)
Tatiana Rincón
Pableth Aguirre
David Alonso

Trombón

Daniel Reyes
(*Jefe de grupo*)
Johan Rincón
Juan Rueda

Tuba

Daniel Duarte

Percusión

Diego Rodríguez
(*Jefe de grupo*)
Daniel Castro
Cristian Acosta
Michel Gómez

Director

Sergio Sánchez

Orquesta Filarmónica *Juvenil de Bogotá*

Creada en 2014, la Filarmónica Juvenil brinda un importante espacio artístico y cultural, con alto sentido social, a jóvenes instrumentistas de varias regiones de Colombia. Está conformada por 40 músicos entre 18 y 27 años que, en su paso por la orquesta, adquieren una vasta y enriquecedora experiencia. Sus integrantes abordan con gran destreza técnica e interpretativa el repertorio clásico universal que los prepara como futuros músicos de importantes orquestas profesionales del país y del mundo.

En 2015, participó en el Segundo Festival Internacional de Música de Bogotá, Bogotá es Mozart; y en el Cartagena Festival de Música en sus versiones 2015 y 2024. Ha sido dirigida por invitados nacionales e internacionales como Adrián Chamorro,

Alexis Cárdenas, Rodolfo Fischer, Eduardo Valenzuela, Ricardo Jaramillo, Óscar Colomina y Carlos Ágreda, entre otros. Se destaca su participación en producciones operísticas de gran exigencia como Falstaff, de Verdi; Candide, de Bernstein; El Sueño de una noche de verano, de Britten, Cenicienta, de Rossini, El Caballero de la Rosa, de Strauss, Madama Butterfly, de Puccini y La pequeña zorrita astuta, de Leoš Janáček.

La Filarmónica Juvenil es poseedora de un sólido nivel musical forjado desde su génesis por el maestro Carlos Villa y nutrido por el maestro Manuel López-Gómez, quien fue su director hasta diciembre de 2023. Esta agrupación hace parte del Sistema de Formación y Red de Orquestas de la Filarmónica de Bogotá. Su director actual es el maestro Carlos Ágreda.

Orquesta Filarmónica *Juvenil de Bogotá*

Integrantes

Violines I

Maria Muñoz (*Concertino*)
Nicanor Morales
Leninn Martinez
Natalia Cadena
Daniel Tarazona
Juan Florez
Fernando Hincapie
Juan Correa

Violines II

Andres Montes
Sebastian Franco
Laura Quiñones
Giancarlo Franco
Maria Rodríguez
Sergio Mendoza

Violas

Elver Jara
Laura Parra
Sara Casas
Diana Prias
Santiago Rowlands

Violonchelos

Angel Brand
Fabian Caballero
Tomas Ramirez
Cristian Pérez

Contrabajos

Kenyer Quintero
Geison Mora
Diana Burgos

Flautas Traversas

Maira Ramirez
Andrés Franco

Oboes

Juan Capote
Luisa Acero

Clarinetes

Julian Casas
Manuel Erazo

Fagotes

Johan Ruiz
Jhon Alzate

Cornos

Juan Calderón
Sarita Orjuela

Trompetas

Rafael Parraga
Juan Carvajal

Timbal

Jhoan Infante

Orquesta *Nueva Filarmonía*

Fundada en 2014 por el director colombiano Ricardo Jaramillo, la Nueva Filarmonía ha sido reconocida por su excelencia musical. Ganadora del Latin Grammy 2019 por el álbum Regreso, dedicado a Samuel Torres, y nominada nuevamente en 2024 con Aire, aire... (no puedo respirar), ha consolidado su prestigio en la música clásica. En 2023 presentó el ciclo completo de sinfonías de Beethoven y en 2024 celebró su décimo aniversario con El camino a Mahler, interpretando sinfonías de Schubert, Mendelssohn, Schumann y Brahms. Este año ofrecerá un ciclo de música rusa.

En el ámbito operístico, ganó la convocatoria Ópera al Parque 2017 y ha presentado títulos como Florencia en el Amazonas, María de Buenos Aires, El secreto de Susanna y El manojito de rosas. Es orquesta

residente de la Compañía Misi, con 14 producciones y más de 500 funciones.

Ha participado en festivales como Bogotá es la Belle Époque, Bogotá es Rusia Romántica y Bogotá es Brahms, Schubert, Schumann. Desde 2020, impulsa sus grupos de cámara con presentaciones, giras y grabaciones.

Apadrina orquestas infantiles y juveniles con encuentros pedagógicos, y ha llevado su música a varias ciudades del país. En 2024 lanzó Aire, aire... y presentará nuevos álbumes junto a Valeriano Lanchas y Andrés Poveda. Complementa sus conciertos con podcast dirigidos por María Clara Torres.

Orquesta

Nueva Filarmonía

Integrantes

Violines I

Dyanis Trujillo (*Concertino*)
Juan López
Tatiana Bohorquez
María Palacio
Melissa Ordóñez
Carlos Arroyo
Juan Garay
Leonardo Romero
Jennifer Gómez
Joaquín López
Paula Castañeda
Saira Granados

Contrabajos

Cristian Calderón
David Rincon Rico
Weimar Ramírez
Johan Rivas
Jaime Castilla

Trombón

Carlos Velosa
Cristian Colorado
David Pérez

Tuba

Daniel Rodríguez

Flauta Traversa

Marco García
Sandra Sánchez
Juan Castillo

Piano

Eduardo Vallejo

Violines II

Jenny Fajardo
Laura Nieto
Cristhian Plazas
Miguel García
Laura Prias
Diana Vélez
Juana Pinilla
Mónica Muñoz
Samuel Luis

Oboes

Luisa Acero
Carlos Garzón

Clarinetes

Julio Panadero
Mauricio Murcia

Percusión

Daniel Perea
José Martínez
María Bustamante
Jhoan Infante
Nicolás Molina
Diego Navarrete

Violas

Carlos Parra
Diana Prias
Daniel Jaramillo
Juan Prado
Andrés Filizzola
Carlos Cuervo
Tatiana Falla

Saxofón

César Villamil

Cornos

Mauricio Velosa
Edwin Betancourt
Felipa Franco
Daniel Bello

Violonchelos

Johan Rojas
Juanita Ardila
Viviana Pinzón
José Roldán
Darwin Salinas

Trompeta

Rafael Párraga
Andrés Acosta
Juan Acosta

Orquesta *Sinfónica de Caldas*

Con sede en Manizales y administrada por la Universidad de Caldas, la Orquesta Sinfónica de Caldas crece en el corazón del Paisaje Cultural Cafetero. Con más de 30 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las agrupaciones profesionales más representativas de la escena musical colombiana, gracias al respaldo del público y de diversas entidades comprometidas con la cultura regional y nacional.

Nace en los años 90 por iniciativa del maestro Nelson Monroy y, en 2001, se consolida como la orquesta profesional más importante de la región cafetera. Desde entonces, desarrolla una intensa actividad para difundir el repertorio sinfónico en todos los rincones del departamento de Caldas. Está conformada por 54 músicos profesionales que constituyen

un patrimonio cultural público y promueven la paz como eje del desarrollo cultural en la región.

Ha trabajado con destacados directores y solistas como Andrés Orozco Estrada, Francesco Belli, Alejandro Posada, Paul Dury, Eduardo Carrizosa, Adrián Chamorro, Dmitry Petukov, Yuri Chuguyev, Manuel Cubides, Martin Lebel, Antonia Contreras y Wiley Skaret, entre otros. También ha liderado producciones como Manizales Sinfónico y colaborado con artistas como Andrés Cepeda (gira 360), Gilberto Santa Rosa y Totó La Momposina.

En su historia, ha contado como directores titulares a los maestros Nelson Monroy, Gorka Sierra y actualmente Leonardo Marulanda Rivera.

Orquesta *Sinfónica de Caldas*

Integrantes

Violines I

Juan Serrano (*Concertino*)
Ricardo Kichi
Daniel Londoño
Vanessa Restrepo
Laura Aristizabal
Sebastián Vallejo
Natalia Cortés
Juan Martínez

Violines II

Diana Medina
Jose Saavedra
Adrián Bustamante
Guillermo Echeverry
Geraldin Calambás

Violas

Julian Ocampo
Marlon López
Camilo España
Jairo Londoño
Karoll Paredes
Juan Gutierrez

Violonchelos

David Orrego
Piedad Botero
Alejandro Acosta
Juan Chica
Rafael Hoyos

Contrabajos

Danna Giraldo
César Barrera
Luis Mora
Wilton Sánchez

Flautas traversas

Luis Cardona
Alejandra Buitrago

Oboe

Efraín Higinio
Sandra Torres

Clarinete

Deyvis Betancourt
Alexander Rodríguez

Fagot

Marco Ocampo
Andrés González

Corno

Luis López
Edwin Moreno
Oscar Giraldo
Santiago García

Trompeta

Juan Fajardo
Sebastián Moncada

Trombón

Jhon González
Sergio Valencia
Andrés Calle

Tuba

Héctor Marín

Timbal

Uriel Marín

Percusión

Humberto Valencia
Jeniffer Castillo
Norma Bernal

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO
CONSERVATORIO DEL TOLIMA

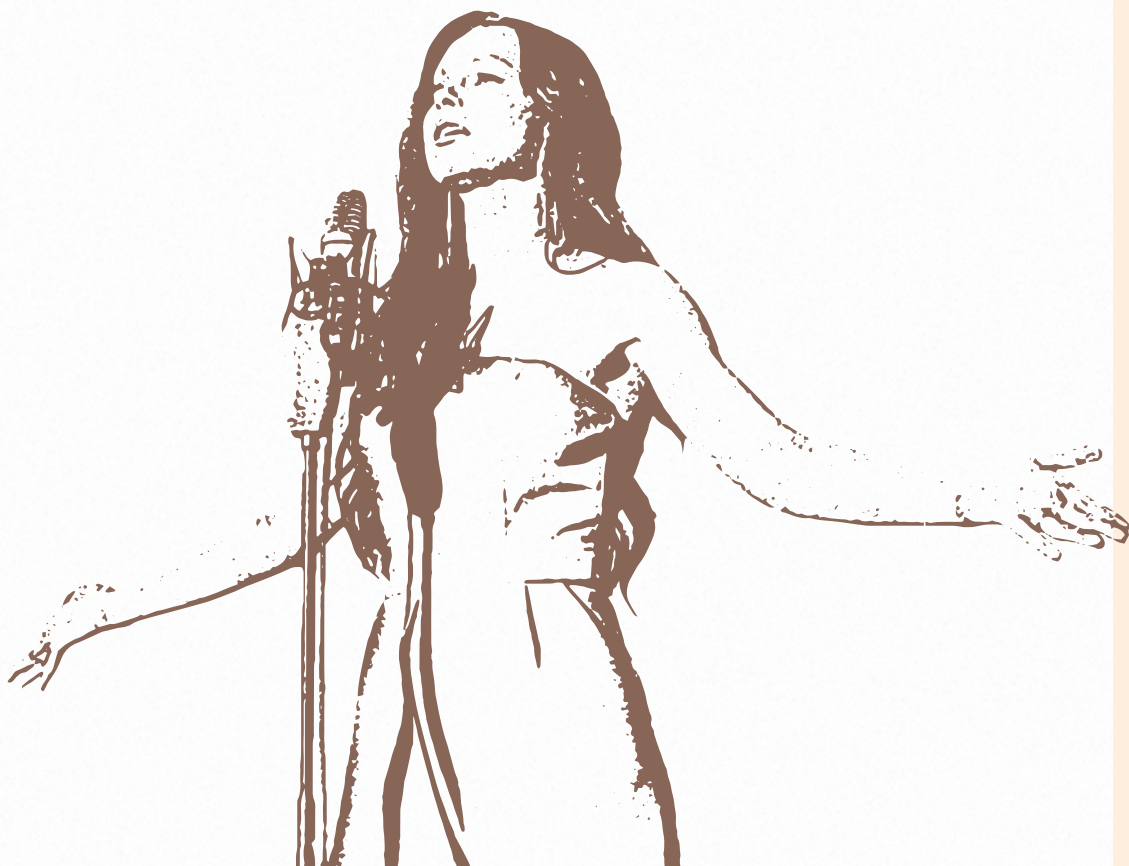

Conservatorio
del Tolima
Institución Universitaria

UNIVERSIDAD
DEL TOLIMA

Residencias *Corales*

Coro *Integrado*

Sopranos

Conservatorio del Tolima

Viviana Montoya Rodríguez
Ana Karina Saenz Carrillo
Vanessa Julieth Saenz Rios
Paulette Valentina Díaz Barrios
Nicole Leguizamón Sánchez
Jennyfer Delgado Alvira
Vivian Silvana Huertas Sipagauta
Laura Alejandra Esteves Gutiérrez
Nicoll Jibeth Betancur Álvarez
Wendy Nagely Camacho Prada
Saray Valentina Camacho Arciniegas
Jahley Fernanda Roza Molina
Jenny Alejandra Jiménez Grisales
Natalia Alejandra Montero Rodríguez
Stefanny Cuadrado Pardo
Angela Alexandra Clavijo Rojas
Danna Jimena Cifuentes Díaz
Angela Patricia Vanegas Pattaquiva

Pontificia Universidad Javeriana

Luisa Mariana Parra
Andrea Catalina Macias Gomez
María Camila Rueda Pineda
Sofía Murillo Moncada
Francia Catalina Parra Orozco
Sara Cartwright Molina
Paola Alejandra Molano Sandoval
María Alejandra Paredes Vargas
Isabella Muñoz Ramírez
María Camila Arango Arias
Susana Londoño González
Mariana Correal Sánchez
Mariana Hernández
Sofía Harizanov Parra

Universidad de Caldas

Sofía Zapata Arango
Adriana Patricia Orozco Burbano

Universidad del Atlántico

Tatiana Pérez Gómez
Everlin Johana Peñaloza Morales

Universidad Pedagógica Nacional

Tatiana Pérez Gómez
Hanna Sthepanie García Castañeda
Ingrid Nataly López Becerra
María Camila Barragán Rodríguez
Maria Paula Luna candil
Ángela Sofía Carrasco Moreno
Katherin Tatiana Navarro Caballero
Laura Valentina Silva Martínez
Omaira Jiménez Gallego
Dayan Lorena Cuellar Neira
Karen Michael Patiño Giraldo
Wendy Lorena Rangel Rojas
Laura Sofía Sánchez Torres
Alejandra Peña Jiménez
Dailizeth Dayana Guzmán Medina
Karen Yulieth Perea Paredes
Lorena María Alzate Castro

Coro *Integrado*

Altos

Conservatorio del Tolima

Yamith Esteban Hernández Castro
María Paula Nopán Rincón
Gisselle Sofia Mendoza Pérez
Ana Sofía Moya Gutiérrez
Laura Cristina Dueñas Pérez
Paula Andrea Sánchez Sterling
María del Carmen González Mahecha
Laura María Gaviria Gavilán
Sarai Camila Soto Sánchez
Valentina Martínez Castaño
Shirley Natalia Mongui Díaz
Lizeth Tatiana Barrero Méndez

Pontificia Universidad Javeriana

Marian Sofia Barrera Rodriguez
Diana Carolina Correa poveda
María José Manyoma Gallego
Juanita Torres Herrera
María José Villa Delgado
Sara Juliana Fandiño Acero
Ana María Dueri Sánchez
Gabriela Román Salamanca
María José Salgado Domínguez
Helen Nicole Chaparro Gonzalez
Sara Marcela Acosta Anaya

Universidad de Caldas

Catalina Ceballos Cardona

Universidad del Atlántico

Mauren Rosa Jiménez Pulgar
Camila Andrea Anaya Garizao

Universidad Pedagógica Nacional

Teresita Monserrat Rico Ladino
Paola Victoria Ramírez Palacios
Mayerli Moreno Gómez
Mariana Castro Méndez
Sara Vargas Oviedo
Gabriela Delgado Sierra
Maria Jose Granados Leon
María Fernanda López Suarez
María José Munevar Orjuela
Paula Andrea Mosquera Gómez
Jisell Alejandra Duran Gordillo
Karen Johanna Niño moreno
Laura Juliana Barreiro Morales
Maria de los Angeles Arias calvo
María del Pilar Rivera Urrea
Geraldine Adriana Morales Penagos
María Juliana Calvo Martínez
Leidy Camila Céspedes Garzón
Hanna Catalina Rincón Herrera
Daniela Salcedo Méndez

Coro *Integrado*

Tenores

Conservatorio del Tolima

Juan Jose Rivera Zapata
Miguel Eduardo Guevara Benavides
Alejandro Barragán Castro
Anderson Giovanni Ramirez Tamayo
David Alfonso Carreño Duarte
Sergio Andrés Velez Cubides

Pontificia Universidad Javeriana

David Iannini Casado
Daniel Guzmán Ordóñez
Julián Andrés Cortés Sánchez
Tomas Felipe Restrepo González
Daniel Sebastián Latorre Rodríguez
Samuel Roldán Llano
Pablo Esteban Giraldo Peña
Andrés Felipe Farías Niño
Santiago Castellanos Camargo
David Alejandro Baquero Velasquez
Andrés Fabricio Guzmán Colorado
Eduardo David Ospina Ricaurte

Universidad de Caldas

Juan Esteban Isaza Gaviria
Camilo Alzate Franco
Santiago Giraldo Ríos

Universidad de Nariño

Juan Felipe Hidalgo Silva
Yerson David Monterrosa Pérez
Leonardo Ríos Madera
Carlos Javier Jurado Zapata

Universidad del Atlántico

Jesús Miguel Zambrano Pérez
Stevan de Jesús Torres González

Universidad Pedagógica Nacional

Sebastián Lozano Mora
Julián Felipe Albornoz Orozco
Juan Sebastian Mora Urrutia
Santiago Andrés Quiroz Zapata
German Guillermo Duarte Saenz
David Guillermo Barrero Paredes
Kevin Andres Botero Huertas
Jesús Oliverio Rozo Alayón
Jose Leonardo Sanchez Monroy
Oscar David Sabogal Carrillo
Juan José Jiménez García

Coro *Integrado*

Bajos

Conservatorio del Tolima

Hans Deiverth Tovar López
Kybbian Andrés Perez Nieto
Juan Manuel Bernal Valderrama
Julian Esteban Diaz Gutierrez

Pontificia Universidad Javeriana

Andrés Mauricio Álvarez Gómez
Laura Sarmiento Martínez
Camilo Quiroga Uribe
Miguel Mauricio Barros Arciniegas
Federico Arenas Restrepo
Nicolás Cortés Becerra
Tomás Redondo

Universidad Pedagógica Nacional

Diego Alejandro Quiroga Santafe
Julio Roberto Montero Munar
Khristian Daniel Medina Villarraga
Ronald Hernán Lozano Garcia
Brayan Esteban Beltran Peña
Juan Diego Vargas Mesa
Juan Santiago Sarmiento Rubio
Nawer Santiago Giraldo Marín

Universidad de Caldas

Diego Fernando Sánchez quintero

Universidad de Nariño

Erick Francisco Benavides Clavijo
Christian Alfonso Acosta Pérez
Juan David Espinosa Benavides
Christian Alexander Villota Ascuntar

Universidad del Atlántico

Héctor Enrique Arteta Morales
Adriam Keith Amador Navarro

Coro *Femenino*

Sopranos

Conservatorio del Tolima

Viviana Montoya Rodríguez
Ana Karina Saenz Carrillo
Vanessa Julieth Saenz Rios
Paulette Valentina Díaz Barrios
Nicole Leguizamón Sánchez
Jennyfer Delgado Alvira
Vivian Silvana Huertas Sipagauta
Laura Alejandra Estebes Gutiérrez
Nicoll Jibeth Betancur Álvarez
Wendy Nagely Camacho Prada
Saray Valentina Camacho Arciniegas
Jahley Fernanda Roza Molina
Jenny Alejandra Jiménez Grisales
Natalia Alejandra Montero Rodríguez
Stefanny Cuadrado Pardo
Angela Alexandra Clavijo Rojas
Danna Jimena Cifuentes Díaz
Angela Patricia Vanegas Pattaquiva
Erika Ximena Polania Cortés
María Fernanda Duarte Mariño
Mariana Gomez Castro
Maria Paula Salcedo Betancourt
Yireth Andrea Orjuela Olmos
Karol Michell Lozano niño
Angela Maria Zuleta Ayerbe

Pontificia Universidad Javeriana

Luisa Mariana Parra
Andrea Catalina Macias Gomez
María Camila Rueda Pineda
Sofía Murillo Moncada
Francia Catalina Parra Orozco
Sara Cartwright Molina

Paola Alejandra Molano Sandoval
María Alejandra Paredes Vargas
Isabella Muñoz Ramírez
María Camila Arango Arias
Susana Londoño González
Mariana Correal Sánchez
Mariana Hernández
Sofía Harizanov Parra

Universidad de Caldas

Sofía Zapata Arango
Adriana Patricia Orozco Burbano

Universidad del Atlántico

Tatiana Pérez Gómez
Everlin Johana Peñaloza Morales

Universidad Pedagógica Nacional

Hanna Sthepanie García Castañeda
Ingrid Nataly López Becerra
María Camila Barragán Rodríguez
Maria Paula Luna candil
Ángela Sofía Carrasco Moreno
Katherin Tatiana Navarro Caballero
Laura Valentina Silva Martínez
Omaira Jiménez gallego
Dayan Lorena Cuellar Neira
Karen Michael Patiño Giraldo
Wendy Lorena Rangel Rojas
Laura Sofía Sánchez Torres
Alejandra Peña Jiménez
Dailizeth Dayana Guzmán Medina
Karen Yulieth Perea Paredes
Lorena María Alzate Castro

Coro *Femenino*

Altos

Conservatorio del Tolima

Yamith Esteban Hernández Castro
María Paula Nopán Rincón
Gisselle Sofia Mendoza Pérez
Ana Sofia Moya Gutiérrez
Laura Cristina Dueñas Pérez
Paula Andrea Sánchez Sterling
María del Carmen González Mahecha
Laura María Gaviria Gavilán
Sarai Camila Soto Sánchez
Valentina Martínez Castaño
Shirley Natalia Mongui Díaz
Lizeth Tatiana Barrero Méndez
Gabriela Sarmiento Forero
María José Arteaga Uruña
Isabella Bejarano Méndez Bejarano Méndez
Yerli Xiomara Benavides torres
Juliana Saavedra Arango
Gloria Catalina Rojas Vidal
Michel Dayana Benavides Torres
Yalency Tavera Gutierrez
Luna Kalindy Guzmán Ortiz
Ximena Florez romero
Karol Andrea Cardenas Bermudez
Yanis Karina Mendoza Pabón
Marily Ortiz Osorio

Pontificia Universidad Javeriana

Marian Sofia Barrera Rodriguez
Diana Carolina Correa poveda
María José Manyoma Gallego
Juanita Torres Herrera
María José Villa Delgado
Sara Juliana Fandiño Acero

Ana María Dueri Sánchez
Gabriela Román Salamanca
María José Salgado Domínguez
Helen Nicole Chaparro Gonzalez
Sara Marcela Acosta Anaya

Universidad de Caldas

Catalina Ceballos Cardona

Universidad del Atlántico

Mauren Rosa Jiménez Pulgar
Camila Andrea Anaya Garizao

Universidad Pedagógica Nacional

Teresita Monserrat Rico Ladino
Paola Victoria Ramírez Palacios
Mayerli Moreno Gómez
Mariana Castro Méndez
Sara Vargas Oviedo
Gabriela Delgado Sierra
Maria Jose Granados Leon
María Fernanda López Suarez
María José Munevar Orjuela
Paula Andrea Mosquera Gómez
Jisell Alejandra Duran Gordillo
Karen Johanna Niño moreno
Laura Juliana Barreiro Morales
Maria de los Angeles Arias calvo
María del Pilar Rivera Urrea
Geraldine Adriana Morales Penagos
María Juliana Calvo Martínez
Leidy Camila Céspedes Garzón
Hanna Catalina Rincón Herrera
Daniela Salcedo Méndez

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO
CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Conservatorio
del Tolima
Institución Universitaria

A | Agenda *Académica*

12 – 17 MAY | 2025
IBAGUÉ – TOLIMA, COLOMBIA

Agenda *Académica*

Lunes

12

MAYO

Conferencia 2:00 P.M.

Por quién doblan las campanas: Repercusión de un símbolo sonoro en la estética y el lenguaje musical de Rachmaninov

Alena Krasutskaya (Bielorrusia), Conferencista

Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho

Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Martes

13

MAYO

Clase Magistral de Piano 8:00 A.M.

Museo de Arte del Tolima

Cra. 7 #5-93 Ibagué, Tolima

Maestro

Artem Kuznetsov (Rusia), Piano

Conferencia 2:00 P.M.

De la himnodia latina del siglo XIII a Julio Iglesias:

La intertextualidad y Rachmaninov

Sebastián Wanumen (Colombia), Conferencista

Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho

Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Agenda *Académica*

Miércoles

14

MAYO

Clase Magistral de Piano 8:00 A.M.

Museo de Arte del Tolima

Cra. 7 #5-93 Ibagué, Tolima

Maestra

Tetiana Shafran (Ucrania), Piano

Clase Magistral de Cello 8:00 A.M.

Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho

Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Maestro

Denis Shapovalov (Rusia), Cello

Conferencia 2:00 P.M.

La evolución de una Obra Maestra

Javier Camacho (Colombia), Conferencista

Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho

Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Jueves

15

MAYO

Clase Magistral de Piano 8:00 A.M.

Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho

Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Maestro

Roman Fediurko (Ucrania), Piano

Agenda *Académica*

Jueves

15

MAYO

Conferencia 2:00 P.M.

“La Música Sinfónica en Sergei Rachmaninov”

Pedro Sarmiento (Colombia), Conferencista

Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho

Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Viernes

16

MAYO

Clase Magistral de Piano 8:00 A.M.

Museo de Arte del Tolima

Cra. 7 #5-93 Ibagué, Tolima

Maestro

Nikolai Medvedev (Rusia), Piano

Clase Magistral de Canto 8:00 A.M.

Salón Alberto Castilla

Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Maestra

Julia Muzychenco (Rusia), Soprano

Agenda *Académica*

Viernes

16

MAYO

Conferencia 2:00 P.M.

“La voz humana en la obra de Rachmaninoff”

Alena Krasutskaya (Bielorusia), Conferencista

Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho

Cl. 9 #1-18 Ibagué, Tolima

Alena Krasutskaya

*Conferencista e Investigadora
Universidad Nacional de Colombia*

Doctora en música del Conservatorio Estatal de Moscú P.I. Chaikovsky. Docente de dedicación exclusiva del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia.

Se desempeñó como directora curricular y coordinadora del área de teoría del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo la distinción Docencia Excepcional, otorgada por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Fue ganadora de la convocatoria Mujeres en la Cima, conferencista y panelista y el Festival Internacional de Música CIMA de Manizales, Conferencista en los Talleres de Armonización Curricular en la Universidad del Norte de Barranquilla, conferencista del congreso de FLADEM

en versión nacional (Bucaramanga) e internacional (Costa Rica).

Sus intereses giran en torno a la pedagogía musical tanto para la formación musical temprana como para los programas de educación superior. Por esto, ha publicado el artículo Teoría para la práctica: Desarrollo de las representaciones auditivas musicales en el marco de las asignaturas teóricas en la revista “Ensayos: Historia y teoría del arte”, el libro Práctica armónica al piano: El estilo clásico con la editorial de la Universidad Nacional de Colombia en 2017, y en coautoría con Sebastián Wanumen el capítulo Aproximación al análisis integral como propuesta formativa en el libro “Educación superior en música en Colombia” (Aula de Humanidades, 2021).

Sebastián Wanumen Jiménez

*Conferencista e Investigador
Universidad del Norte*

Musicólogo y etnomusicólogo enfocado en la intersección de la performance y performatividad del siglo XX, la memoria del conflicto armado en Colombia, el género y la sexualidad, el feminismo, la teoría queer, las desigualdades sociales y su relación con el arte, la geografía cultural del sonido, la fenomenología del tiempo y la pedagogía de la historia de la música.

Graduado summa cum laude en Musicología en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, donde también estudió interpretación de piano. Cursó estudios en la Universidad de la Sapienza de Roma y obtuvo una maestría en Musicología en la Universidad de Cardiff. Es doctor en Musicología y Etnomusicología por la Universidad de Boston, con una tesis sobre la música y el sonido en el Carnaval y el Carnaval Gay de Barranquilla.

Ha sido profesor en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, la

Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Boston y la Universidad del Norte. Sus investigaciones han sido apoyadas por instituciones como el Ministerio de Cultura de Colombia, la Sociedad de Etnomusicología (EE.UU.) y el Instituto Distrital de las Artes.

Desde la musicología pública y la etnomusicología aplicada, desarrolla proyectos de divulgación como Re-imaginemos y www.suenalapolitica.com. Es colaborador frecuente de la Revista Tempo, la Fundación Salvi, el Teatro Colón y la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia. Desde 2016 es el anotador oficial del programa de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

Ha presentado su trabajo en conferencias de la Sociedad de Etnomusicología y la Sociedad Americana de Musicología. Sus investigaciones han sido publicadas por Cambridge University Press, Routledge y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Pedro Sarmiento

*Director Centro de Investigación, Creación
e Innovación, Conservatorio del Tolima*

Compositor y musicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Sus obras se han interpretado en países de América Latina, Europa y Estados Unidos. También ha participado en diferentes eventos internacionales como Sonorities Belfast Festival, Festival Internacional de Música Sacra, Cartagena - Festival Internacional de Música, Seminario Internacional de Bandas YAMAHA, Barcelona Festival of Songs, Musik von der Welt, entre otros.

Ha trabajado como compositor, arreglista y musicólogo en proyectos liderados por el Ministerio de Cultura de Colombia, Fundación Batuta, Orquesta Filarmónica de Bogotá y Banco de la República. Recibió Mención de Honor del Concurso Nacional de Música en Composición del Ministerio de Cultura, hizo parte de la serie de concier-

tos Retratos de un Compositor del Banco de la República, y fue ganador de la Beca de Investigación, Adaptación y Edición de Música del Ministerio de Cultura.

Trabaja como arreglista del DJ y artista sonoro Julio Victoria en el proyecto Julio Victoria Live con la Orquesta Nueva Filarmónica, con el clarinetista Gabriele Mirabassi y como compositor con reconocidos solistas, ensambles vocales y grupos de cámara como Cuarteto Debussy, Ensemble van Beethoven, Hard Rain Soloist-Ensemble, Cuarteto Latinoamericano, Cuarteto Q-Arte, Ensemble La Sociedad, Schola Cantorum de la Catedral Primada de Bogotá, entre otros.

Actualmente, dirige el Centro de Investigación, Creación e Innovación del Conservatorio del Tolima.

Javier Camacho

*Conferencista
Universidad Nacional de Colombia*

Profesor del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y pianista colaborativo en la Pontificia Universidad Javeriana, en la Universidad Central y en la Academia Sinfónica de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

Es uno de los pianistas más activos en la escena musical colombiana actual. A lo largo de su carrera se ha presentado junto a reconocidos artistas nacionales e internacionales en los Estados Unidos, Italia, Irlanda y Colombia.

Obtuvo el título de Doctor en Artes Musicales en la Universidad de West Virginia (USA) donde fue alumno del doctor Peter Amstutz. Es Magíster en Interpretación del Piano, egresado de Duquesne University en Pittsburgh, Pennsylvania (USA) en la cátedra del prestigioso pianista David Allen Wehr.

Inició su formación musical en la Escuela Superior de Música de Tunja, su ciudad natal. En 2005 recibió el título de Maestro en Música en la Universidad Juan N. Corpas de Bogotá bajo la tutela de la maestra Pilar Leyva Durán, discípula de Claudio Arrau.

En los Estados Unidos fundó junto a su colega Raúl Mesa el exitoso “Dúo Rachmaninoff”. El ensamble actuó en el “IV Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá” (2019), y en las series “Grandes Pianistas” (2020) y “Música de Cámara” (2022) de dicha sala. El dúo fue ganador, además, de la convocatoria del VI Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá: “Bogotá es Francia: La Belle Époque”.

Recientemente, Javier ganó el Premio Filarmónico de Canto en la categoría “Mejor pianista acompañante”, otorgado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

LUTERÍA CLÁSICA EN COLOMBIA:

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO | CONSERVATORIO DEL TOLIMA | 12-17 MAY | 2025 | BAGUÉ - TOLIMA, COLOMBIA

LOS PRIMEROS VIOLINES HECHOS EN
IBAGUÉ - TOLIMA

LUTERÍA CLÁSICA EN COLOMBIA

LOS PRIMEROS VIOLINES HECHOS EN
IBAGUÉ - TOLIMA

A través de esta exposición podrás conocer de cerca los violines contruidos por estudiantes del programa de Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada, únicos en su tipo en Colombia, y descubrir los secretos de este hermoso oficio guiado por maestros nacionales e internacionales.

FECHAS

DEL 5 AL 17 DE MAYO

HORARIOS

8:00 A.M. A 12:00 M.
2:30 P.M. A 6:00 P.M

LUGAR: HALL PRINCIPAL, CONSERVATORIO DEL TOLIMA
CL. 9 #118, IBAGUÉ, TOLIMA

ENTRADA LIBRE

Participa en nuestra guianza especial "Madera + Ciencia ☒ Música", un recorrido de 40 minutos diseñado para grupos de hasta 12 personas, donde conocerás el proceso artesanal de la lutería, desde la selección de la madera hasta el nacimiento del sonido.

MAYOR INFORMACIÓN
LUTERIA@CONSERVATORIODEL TOLIMA.EDU.CO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO | CONSERVATORIO DEL TOLIMA

12 - 17 MAY | 2025

IBAGUÉ - TOLIMA, COLOMBIA

EL UNIVERSO MUSICAL DE
SERGEI RACHMANINOV
1873-1943

COORDINACIÓN EDITORIAL
ALENA KRASUTSKAYA
SEBASTIÁN WANUMEN JIMÉNEZ

**Conservatorio
del Tolima**
Institución Universitaria

Sergei Vasilievich Rachmaninov

Serge Rachmaninoff, Sergey Rachmaninov o Serguéi Rajmáninov.

Por Pedro Sarmiento

Información personal

Nació el 1 de abril de **1873** en **Semyonovo**, región de Nóvgorod, **Rusia**.

Se casó el **12 de mayo** de **1902** con **Natalya Satina**.

Padres: Vasily Arkadyevich Rachmaninov y Lyubov Petrovna Butakova

Hijas: Irina (n. 1903) y Tatyana (n. 1907)

Falleció el 20 de marzo de **1943** en **Beverly Hills**, California, **Estados Unidos**.

Estudios musicales

■ *Inició sus estudios de piano en Oneg con su madre y los continuó con Anna Ornatskaya.*

■ *Estudió en el Conservatorio de San Petersburgo, entre 1882 y 1885.*

■ *Estudió piano con Nikolay Zverev y con su primo Aleksandr Ziloti en el Conservatorio de Moscú, entre 1885 y 1889.*

■ *También estudió teoría, composición y dirección de orquesta con Sergei Taneyev, Anton Arensky y Vasily Safonov.*

■ *Se graduó con honores del Conservatorio de Moscú en 1891 como pianista y al año siguiente recibió la Gran Medalla de Oro por su ópera Aleko, que estrenó en el teatro Bolshoi en mayo de 1892.*

Ediciones y grabaciones

En 1892 firmó contrato de publicación con la casa editorial alemana Guthiel.

En noviembre de 1918 contrató a Charles Ellis como su representante artístico en Estados Unidos.

En abril de 1919 grabó en Nueva York obras de Mozart, D. Scarlatti, Chopin, Liszt y suyas para la Thomas A. Edison Inc.

En abril de 1920 firmó un contrato de grabación de por vida con la Victor Talking Machine Company. Las principales grabaciones las hizo entre 1923 y 1924 con obras de Tchaikovsky, Moszkowsky, Chopin, Henselt, Saint-Saëns y propias.

En 1924 fundó en París la editorial TAIR, inspirado en los nombres de sus hijas Tatiana e Irina.

Ianovka

Finca campestre de la región de Tambov, a seiscientos kilómetros al suroriente de Moscú, propiedad de la familia Satin, donde Rachmaninov compuso cerca del 85% de sus obras. Su primera estadía fue en el verano de 1890. En 1902, los recién casados Sergei y Natalia Rachmaninov recibieron la casa pequeña, de las dos de la propiedad, como regalo de bodas. En esta propiedad nació su hija Tatiana en 1907. Fue su refugio luego de su primera gira en los Estados Unidos de 1909. En abril de 1917, Rachmaninov visitó por última vez la propiedad que estaba saqueada y vandalizada, para luego ser totalmente destruida por los revolucionarios en el invierno de ese año.

Los Rachmaninov recrearon la atmósfera de Ivanovka en la casa de Nueva York que compraron en 1921. A comienzos de la década de 1930, Rachmaninov hizo lo mismo con una nueva propiedad que adquirió en Hertenstein, a orillas del lago Lucerna en Suiza, a la que llamó Senar, a partir de los nombres de Sergei y Natalia Rachmaninov, donde quiso ser enterrado, aunque fue sepultado en el cementerio de Kenisco en Nueva York.

Ivanovka reconstruida y convertida en museo entre 1973 y 1995 cuando el proyecto fue finalizado en su totalidad, gracias a los esfuerzos de la historiadora Nina Emelyanova.

Giras & estreno de sus obras

1891

Graduación con honores del Conservatorio de Moscú. Composición de su Concierto para piano, No. 1.

1892

Estreno de su Trío elegíaco y otorgación de la Gran Medalla de Oro por su ópera Aleko.

1893

Estreno de la ópera Aleko en el teatro Bolshoy de Moscú.

1897

Estreno de la Sinfonía No. 1, Op. 13, dirigida por Glazunov.

1897 - 1898

Inicia su carrera como director en Moscú y dirige óperas de Glinka, Saint-Saëns, Bizet, Gluck, Serov, Rimsky-Korsakov y Tchaikovsky.

1899

Debut en Londres en el Queen's Hall, por invitación de la Sociedad Filarmónica. Dirigió su poema sinfónico La roca.

1900 - 1901

Composición y estreno del Concierto para piano No. 2, Op. 18.

1904

Nombramiento y debut como director en el teatro Bolshoi con Rusalka de Dargomizhsky.

1905 - 1906

Estrena en Moscú Pan Voyevoda de Rimsky-Korsakov.

1906

Renuncia a su puesto en el Bolshoi y se traslada a Italia.

1906 - 1907

En Dresde orquesta dos óperas, completa su Sinfonía No. 2 y compone la Sonata para piano No. 1.

1909

Compone el poema sinfónico La isla de los muertos, Op. 29 y el Concierto para piano No. 3, Op. 30. Realiza su primera gira en los Estados Unidos.

Su estilo, su retrato musical

Por Alena Krasutskaya y Sebastián Wanumen Jiménez

—¿Qué es la música?

La música es la noche calmada a la luz de la luna;

Es el susurro de las hojas frescas,

Es el sonido lejano de las campanas;

Es lo que brota del corazón y al corazón se dirige;

¡Es amor! Su hermana es la poesía y su madre, la tristeza—

S. Rachmaninov, carta a Walter E. Koons

(Bertensson y Leyda 2001, 291)

Estudiosos de la obra de Rachmaninov han considerado que su estilo es un objeto semántico ideal; es decir, su lenguaje es intencionalmente comunicativo, además de que comprende una infinidad de elementos del tesoro musical clásico-romántico, transformados y enriquecidos desde la individualidad de su estética. Su estilo maximalista abarca una inmensa diversidad de ideas, tópicos, códigos y símbolos musicales y extra-musicales, los cuales se vuelven una crónica de las vivencias íntimas de Rachmaninov, así como un testimonio de emociones universales. Así, su estilo único es inconfundible, se distingue con tan solo oír los primeros compases, y cada una de sus obras tiene su sello de originalidad. La singularidad de Rachmaninov se constituye gracias a temáticas extra-musicales tales como la nacionalidad rusa, su espíritu romántico y la espiritualidad.

Entre el patriotismo y la tradición

Rachmaninov fue un compositor que se consideraba a sí mismo profundamente ruso, es decir, no sólo por nacimiento, sino por su espíritu y cosmovisión. A pesar de

que nunca se declaró un nacionalista y que poco usaba citas folclóricas, ***su expresividad estaba impregnada de referencias sonoras y códigos musicales rusos***. En 1941, en una entrevista, Rachmaninov afirmó: “soy un compositor ruso, mi patria definió mi temperamento y mi cosmovisión. Mi música es hija de mi carácter y por lo tanto es música rusa” (Bertensson y Leyda 2001, 368).

El que su estilo esté cargado de referencias culturales rusas y centroeuropeas ha hecho que sea considerado también como tradicionalista y conservador. Así como muchos otros virtuosos de la transición entre el siglo XIX y XX, Rachmaninov ha sido caracterizado como ‘el último romántico’. De tal manera, su singularidad en el contexto modernista de inicios del siglo XX se da gracias a la convicción de no seguir las corrientes vanguardistas de su entorno y, en lugar de una radical ruptura con el pasado, continuó la tradición decimonónica. El estilo de Rachmaninov surge entonces como una extensión del siglo XIX en el siglo XX, es una contracorriente al racionalismo innovador que surgía dentro del modernismo.

¿El “último romántico” o el primer posromántico ruso?

La inclinación contra-moderna de Rachmaninov (que se puede relacionar con otros compositores del momento como Gustav Mahler o Florence Price) hizo que se posicionara como un compositor romántico aún después de desvanecido el romanticismo, razón por lo que musicólogos como Richard Taruskin lo denominan un **posromántico**. Por esta razón, la vida emocional de Rachmaninov tiene aún mucha influencia en la génesis de su música. De tal manera, su epistolario, así como sus memorias, giran alrededor del desamparo, la nostalgia y la despedida. Estas emociones, que se convirtieron en paradigmas de su expresión artística, surgen de una juventud marcada por las diferentes tragedias causadas por la inestabilidad sociopolítica del momento, especialmente, por la revolución rusa que le significó el exilio. Así, su noble tristeza, aún un siglo después sigue generando una enorme empatía en los públicos.

De manera similar, también mantuvo temáticas y sonoridades del romanticismo, incorporadas en su música no con una intencionalidad propiamente romántica, sino como un dialecto o una característica idiomática que había heredado y con el cuál se sentía cómodo. Entre estas, las **referencias al entorno natural** que lo rodeaban, un entorno enmarcado por una diversidad de estepas y bosques boreales, así como por los cambios drásticos de las estaciones. Por esta razón, las aguas primaverales, las tormentas de nieve, las ligeras

brisas del verano, las tristes lloviznas de otoño, los aromas de las flores, la majestuosidad de las montañas y la profundidad del mar acompañan las reflexiones emocionales de Rachmaninov en obras como *Las Lilas*, Op. 21 No. 5, *Aguas primaverales* Op. 14 No. 11, *Moments musicaux* Op. 16 No. 5 y No. 6, *Preludio*, Op. 23 No. 7, *Études-Tableaux*, Op. 33 No. 3, No. 5 y el poema sinfónico *La isla de los muertos* Op. 29.

Por otra parte, la expresividad melódica-armónica de Rachmaninov usaba sonoridades del **orientalismo romántico**, no como una temática exotizante, sino como un rasgo propio del lenguaje ruso, el cual había desarrollado Glinka y el “Grupo de los cinco” un par de décadas atrás. Estas sonoridades se manifiestan a través de su expresión lírico-amorosa, lánguida al inicio, pero con mucha carga emocional, y que se convierte en una excitación colosal en las conclusiones de los procesos de desarrollo formal y también a través de la contraposición de melodías y armonías cromáticas en contraste con el melodismo diatónico de la música folclórica rusa. En *Elegía*, Op. 3, *Preludio*, Op. 23 No. 5, o en el *Preludio*, Op. 32 No. 4 se escuchan tales sonoridades con claridad e incluso de manera protagónica, como en el tercer movimiento del *Concierto para*

piano No. 2. Ahora bien, tal expresividad nostálgica (que algunos de sus contemporáneos categorizaron como anticuada) se entrelazaba con ciertas sonoridades contemporáneas. El que sus ídolos fueran J.S. Bach y F. Chopin no le impidió incorporar orgánicamente en su estilo elementos provenientes de las corrientes *moderne*, *kitsch* o *jazz*.

Espiritualidad, fe y religión

Rachmaninov no era practicante del cristianismo ortodoxo, sin embargo, su vida espiritual fue determinante en su carrera de composición. Su espiritualidad y su relación con Dios fueron ocultas de los ojos ajenos y conservaron su intimidad. Su fe se evidencia en todo su arte: en la sonoridad ortodoxa de sus melodías, en el profundo sentimiento sacro de su *Liturgia de San Juan Crisostomo*, Op. 31 y de la *Misa de Vísperas*, Op. 37, y en las constantes referencias y los símbolos sacros en su música instrumental.

Las campanas y la muerte son temas recurrentes en la obra de Rachmaninov, temas también relacionados con la religión y la espiritualidad. La tradición cristiana de las campanas tenía en la Rusia imperial ortodoxa un lugar trascendental, por lo cual los compositores rusos del siglo XIX no podían omitir esta referencia sonora en su música. No obstante, **Rachmaninov fue más allá y las campanas las convirtió en un acompañamiento constante de sus obras.**

En su música, representa las campanas de la Pascua y de la Navidad, matinales y nocturnas, de las bodas y de los funerales, las campanitas pequeñas de los trineos, pero estas son solo una parte de todo el espectro de representaciones y significados de este tópico en su obra— por esto, su contemporáneo, el compositor Nikolai Medtner, comentaba acerca del *Concierto para piano No. 2* que “con cada golpe de la campana se siente como Rusia se levanta en su grandeza”. De igual manera, Rach-

ninov decía que “uno de los recuerdos más atesorados de mi infancia está relacionado con las cuatro notas, producidas por las campanas de la Catedral de Sofía de Novgorod” (Bryantseva 1966, 184), es así, como los campanazos de su memoria aparecen en obras como el Preludio, Op. 3 No. 2, Preludio, Op. 32 No. 12, Polichinelle Op. 3 No. 4, Les Larmes (las lágrimas) y *Pâques (la pascua)* de la *Suite No. 1*, Op. 5 y, por supuesto, en la sinfonía coral *Las campanas* Op. 35.

La espiritualidad de Rachmaninov también estaba ligada a la muerte. Por un lado, la pérdida de seres queridos en la familia, pero también de mentores y colegas (Tchaikovsky, Scriabin, Taneyev) le produjo momentos de tristeza incomparable. A su vez, pensaba en la muerte como un tema filosófico con el que reflexionaba sobre la irrevocabilidad y el abandono. Es de esta manera que el simbólico motivo de *Dies irae* se incluye en sus obras. El *Dies irae* es una melodía proveniente del canto

gregoriano medieval que se usó en el ámbito de las misas de difuntos (réquiem) pero también en obras profanas del siglo XIX como un símbolo de la muerte. En el estilo de Rachmaninov, el *Dies irae* aparece como tema principal pero también entrelazado en diferentes voces contrapuntísticas, es un elemento idiomático persistente que se oye en el *Moments musicaux*, Op. 16 No. 3, *Preludio*, Op. 32 No. 12, *Études-Tableaux*, Op. 39 No. 2, Rapsodia sobre un tema de Paganini y en el tercer movimiento de las Danzas sinfónicas. De hecho, las *Danzas sinfónicas* no solo son una muestra sonora de la espiritualidad de Rachmaninov al incluir el *Dies irae*, sino que también el manuscrito mismo es una evidencia, pues al final de este, el compositor escribió “Te agradezco señor”.

Un patriota cosmopolita, un innovador tradicionalista y un creyente suspicaz son las paradójicas características que hicieron de Rachmaninov un artista inconfundible y uno de los más grandes compositores de la primera mitad del Siglo XX. De igual manera, estos rasgos de su identidad permearon su música vocal, orquestal e instrumental. Sin embargo, describir un estilo o un lenguaje musical es una tarea difícil, especialmente cuando se trata de un compositor tan colosal como Rachmaninov. Entender su estilo sin sumergirse en su música es como hablar de un plato sin probarlo. No obstante, al empezar a escuchar con atención sus obras, estas parecieran la voz de un amigo íntimo y confidente. Así, la curaduría del **X Festival Internacional de Piano** ha buscado traer las obras más representativas de su identidad, con las que podemos escuchar a

Sergei Rachmaninov hablarnos a través del tiempo y de la muerte.

Referencias

- Bertensson, Sergei, y Jay Leyda. 2001. Sergei Rachmaninoff: A Lifetime in Music. Bloomington: Indiana University Press.
- Bryantseva, Vera Nikolaevna. 1966. Obras para piano de Rachmaninov [Фортепианные пьесы Рахманинова]. Moscú: Editorial de Música.

En breve: Su lenguaje musical

Por Alena Krasutskaya

La melodía:

Un genio melodista del siglo XX

Sus melodías están inspiradas en el canto tradicional diatónico ruso y en el canto ortodoxo. Como en el *Estudio-cuadro en fa menor, Op. 33 No. 1*.

Estudio-cuadro en fa menor, Op. 33 No. 1

Usa melodías que son macro-temas y micro-temas.

Los macro-temas son melodías extensas que parecieran no terminar. Para ello hace que el final de cada frase (ya de por sí extensas) de origen a una siguiente frase, creando gran continuidad, ejemplo, el *Concierto para piano No. 3, I mov.*

Concierto para piano y orquesta No. 3 en re menor, Op. 30, I mov.

Los micro-temas son motivos lacónicos, aquellos que no se agrupan para formar una idea melódica prolongada y son de carácter energético y exclamativo. Ejemplo, el *Estudio-cuadro fa sostenido menor, Op. 39 No. 3*.

Estudio-cuadro fa sostenido menor, Op. 39 no 3.

Otras melodías provienen del uso idiomático del orientalismo ruso que incluye la combinación de melodías tonales con elementos cromáticos modales, como el *Concierto para piano No 2, III mov.*

Concierto para piano en orquesta No 2 en do menor, Op. 18, III mov.

Dies irae, como el símbolo de la muerte, se convierte en el material melódico estructural (*Estudio-cuadro en la menor, Op.39 No. 2*).

Dies irae: melodía original del canto llano

Estudio-cuadro en la menor, Op.39 No. 2

El Ritmo: *dicotomía de extensión y velocidad*

A pesar del extremo virtuosismo y la velocidad de los pasajes, el paso del tiempo en sus obras es parsimonioso, como zancadas de un gigante.

Esto debido a una métrica superior que organiza el fraseo de manera extensa y, muchas veces, irregular.

Fórmulas rítmicas reiterativas.

Dentro de este voluminoso movimiento del fraseo muchas veces se ubican los motivos rítmicos lacónicos y veloces, impulsando y unificando el proceso rítmico, como en el *Concierto para piano y orquesta No. 3, III mov.*

Concierto para piano y orquesta No. 3 en re menor, Op. 30, III mov.

La textura: *el contrapunto como color*

La textura en sus obras es homofónico-polifónica, es decir, si bien hay una melodía principal (lo homofónico), hay otras voces melódico-temáticas que le dan profundidad y múltiples planos sonoros (lo polifónico).

La textura que se produce es densa y multidimensional y quienes interpretan su música tienen un amplio espectro de voces para resaltar y darle colores variados a la obra.

El uso constante del registro bajo le permite incrementar la densidad de los armónicos y, en consecuencia, la particularidad del timbre.

El uso constante del registro bajo le permite incrementar la densidad de los armónicos y, en consecuencia, la particularidad del timbre.

El registro bajo, en las obras instrumentales, hace alusión a la voz humana más grave (Rachmaninov era gran amigo y admirador del bajo operático Fiódor Shaliapin) y, en las obras para piano hace también alusión al violonchelo. (*Melodía, Op. 3 No. 3*).

Usa voces de diseño melódico tipo arabesco: melodías complementarias de carácter no vocal que se asocian con los contornos o sonidos de la naturaleza, a veces definidos, a veces no. (*Preludio sol mayor, Op. 32 No. 5*).

La textura coral en las obras instrumentales está relacionada con su pasión por los coros ortodoxos rusos.

Armonía: La expansión de la tonalidad a través de la modalidad y el cromatismo

Exploró las riquezas expresivas del modo menor.

Le dio variedad a la armonía tonal a través de colores plagales y modales, en su prevalencia diatónicos, integrándolos en un sistema sumamente cromático.

La subdominante Rachmaninov es un acorde emblemático de carácter polifuncional. En el modo menor, es la subdominante semi-disminuida con séptima ($\hat{4}-\flat\hat{6}-\sharp\hat{7}-\flat\hat{3}$).

Es polifuncional porque sus dos voces inferiores provienen de la subdominante ($\hat{4}-\flat\hat{6}$) pero a la vez incluye la sensible ($\sharp\hat{7}$), y por esto también puede ser ambigua tonalmente.

Esta subdominante la usa en los momentos de máxima expresión emocional: *Romanza "O niet, molu, nie ujodi", Op. 4 No. 1*.

Romanza "O niet, molu, nie ujodi", op. 4 No. 1

Prolonga las progresiones armónicas al aplazar constantemente las cadencias, esto aumenta la expectativa de las culminaciones y da a las conclusiones el carácter de añoradas y sublimes.

Forma: Ideas musicales que solo caben en las grandes formas

Una de las características principales de la forma es el maximalismo estructural.

La extensión de sus obras muchas veces le generaba preocupación en el sentido de que fuera complejo para la audiencia. Pero nada podía hacer, el carácter colosal de sus ideas no cabía en formas pequeñas, ni si quiera en las del género de miniaturas.

Sus temas son episodios épicos que necesitan tiempo para ser abarcados.

Los procesos de la forma son amplios, con muchas olas de clímax y con postergación y prolongación de las conclusiones.

Las particularidades emblemáticas de sus formas son los clímax silenciosos (ej. *Romanza "Zdes' joroshu", Op. 21 No. 7*) y las codas-despedidas.

Un clímax silencioso es un punto dramático y enfático que se manifiesta con una dinámica mínima (*pp*, *ppp* etc.) creando un efecto sublime e íntimo.

Las codas-despedidas son aquellas partes finales prolongadas en la cuales de manera paulatina se desvanecen los elementos temáticos, de dinámica y de textura; equivale a la partida o el alejamiento de cámara en el cine, o el *fade* en la música moderna (ej. *Preludio Op. 32 No. 4 en mi menor*).

**Conservatorio
del Tolima**
Institución Universitaria

**FACULTAD DE ARTES,
CIENCIAS Y EDUCACIÓN**

Tecnología en Construcción y
Reparación de Instrumentos
de
Cuerda Frotada

SNIES: 108078

REGISTRO CALIFICADO:
RESOLUCIÓN NO 5742 DEL 6 JUNIO DE 2019

LA MÚSICA + *cerca de ti*

LA MÚSICA + *cerca de la gente!*

ESCANÉAME

¿Qué nos dicen los intérpretes?

Mauricio Arias-Esguerra

Por Alena Krasutskaya

Combinar la interpretación y composición fue bastante típico para la época de Rachmaninov, sin embargo, él mismo decía “Cuando estoy tocando no puedo componer, cuando estoy componiendo no quiero tocar”, o “He estado persiguiendo a las “tres liebres” [tocar, dirigir, componer] al mismo tiempo. ¿Puedo estar seguro de que alcanzaré, aunque sea una de ellas?” ¿Cuáles son ventajas y desventajas de esta combinación de facetas?

Mauricio Arias-Esguerra. Hoy en día hay demasiada especialización en todo, entonces veo muchas ventajas en poder combinar las dos cosas. Siendo compositor tengo mayor entendimiento de la estructura de las obras a la hora de interpretar, o puedo ser más crítico con las partituras de nuevas obras que me llegan e incluso puedo ayudar o sugerir algo. También, al componer me puedo poner en zapatos del intérprete. Y claro, la mayoría de mis obras que incluyen piano las estrené yo mismo tocando.

Precisamente, el manejo del tiempo es una desventaja. Uno necesita concentrarse para componer. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo las *Variaciones fantásticas sobre la Guaneña para trompeta y banda sinfónica*, logré concentrarme durante dos meses, pero porque no aceptaba las invitaciones para tocar, ni música de cámara, ni piano colaborativo, creo que ni le respondía a nadie. Una vez, en un curso de composición, le pregunté al polaco Zygmunt Krauze, cómo hacía para componer y tocar, y me dijo que por temporadas.

Y es eso, uno debe buscar temporadas para dedicarse específicamente a la actividad creativa.

Está claro que un intérprete profesional necesariamente apropia la idea y el carácter de la obra que transmite, no obstante, cada uno tiene su emocionalidad. Siendo una persona optimista y alegre, ¿cómo se conecta uno con la nostalgia tan dramática e incluso trágica de Rachmaninov?

MA-E. El trópico influye en el carácter de uno, y para mí en general son más cercanas, por ejemplo, las obras de compositores como Shostakovich o Ginastera. En cambio, ambos *Tríos* que vamos a tocar en el festival son *elegiacos*. El *Trío re menor* es un duelo por la muerte de Tchaikovsky. Entonces uno como intérprete lo que hace es crear empatía con estas emociones, puede ser a través de sus propias vivencias. Yo diría que es algo similar a ser un actor. Lo importante es tomarse el tiempo para madurar, junto con la técnica, también la parte emocional.

El gran universo de las miniaturas:

Las formas pequeñas para piano

Por Alena Krasutskaya

“Una pieza pequeña puede ser una obra maestra al igual que una obra grande [...] Decir lo que se tiene que decir, además decirlo de manera resumida, clara, lacónica, es la tarea más difícil que enfrenta el compositor.”

Sergei Rachmaninov

(en S. Bertensson and J. Leyda. p. 369)

En la escuela musical rusa del Siglo XIX, las formas pequeñas se desarrollaron en el género de romanza vocal y, en menor medida, en la miniatura para piano. Los que más trabajaron las formas pequeñas fueron Tchaikovsky, Arensky y Liadov, quienes llevaron la expresión de piano sólo más allá de las piezas de entretenimiento de salón. Pero el verdadero esplendor de las piezas pequeñas para piano rusas surge con Alexander Scriabin y Rachmaninov. Este último compuso todas las miniaturas para piano antes de emigrar a los Estados Unidos, la mayoría de ellas agrupadas en ciclos y pertenecientes a tres períodos. El periodo temprano incluye las *Piezas-fantasías*, *Op. 3* (1892) y los **Momentos musicales**, *Op. 16* (1896), el periodo medio, *Preludios*, *Op. 23* (1903), y el periodo tardío, *Preludios*, *Op. 32* (1910), los *Études-Tableaux* (**Estudios-cuadros**), *Op. 33* (1911) y los *Études-Tableaux*, *Op. 39* (1916-1917). Sin embargo, también hay algunas piezas sueltas de diferentes épocas, como, por ejemplo, la *Fuga* WoO (1891) o el **Bosquejo oriental** WoO (1917).

Cabe señalar que esta clasificación de periodos es relativa en el sentido de que las piezas tempranas no carecen de madurez compositiva y, en cambio, sí forman parte del repertorio pianístico como, por ejemplo, el famoso *Preludio do sostenido menor*, *Op. 3 No. 2*. El lenguaje pianístico evolucionó hacia una mayor elaboración de textura, complejidad rítmico-armónica y profundidad filosófica de las ideas musicales, sin que se perdiera la unidad estilística de todo este legado. Además, son evidentes las referencias entre las obras tempranas y tardías, por ejemplo, se puede comparar el *Preludio do sostenido menor*, *Op. 3 No. 2* con el *Étude-Tableau do sostenido menor*, *Op. 33 No. 8*, o también se encuentran una relación entre el **Momento musical en mi menor**, *Op. 16 No. 4* y el *Étude-Tableau en do menor*, *Op. 39 No. 1*, o el **Momento musical si menor**, *Op. 16 No. 3* y el *Étude-Tableau en do menor*, *Op. 39 No. 7*. Esta relación de obras tempranas y tardías demuestra una asombrosa crónica musical del compositor, el diario de sus pensamientos y vivencias a lo largo de la vida.

El virtuosismo y la imaginación

“La técnica debe ser de nivel tan alto, tan perfecta y libre, que la obra [...] se estudie únicamente con el fin de revelar su sentido”

(Rachmaninov, S.V. 1978, p. 172)

El rol de los virtuosos en el arte musical no se trata, como se podría pensar, en fascinar al público con la interpretación impecable o incluso insuperable de las obras. En realidad, un virtuoso debería explorar y ampliar los límites sonoros de su instrumento, permitiendo que la imaginación creativa no tenga barreras. Cuando estas dos características, el virtuosismo y el genio creativo, se encuentran en una persona, el arte musical, en una de sus múltiples avenidas, se magnifica.

La fenomenal técnica pianística de Rachmaninov fue un recurso para descubrir el máximo potencial del piano, pero ante todo una herramienta de expresión que le permitió el vuelo libre de su imaginación sonora y revelar al mundo su cosmovisión y la esencia de su arte. En sus obras, el piano suena como una orquesta o un coro, como una soprano o un barítono, pero también como campanadas, pájaros, días soleados o tormentosos e incluso como el amor, la vida, la muerte o el destino. Es decir, es un piano que parece no tener límites para transmitir las ideas musicales. Por ende, su pianismo es todo un universo sonoro, compuesto por muchos planos acústicos y semánticos, y es un inmenso campo para que intérpretes exploren su imaginación e individualismo artístico. Gracias a Rachmaninov y sus contemporáneos, el pianismo del Siglo XX fue abundante e innovador, especialmente en la exploración de texturas y sonoridades. A

grandes rasgos las líneas principales del desarrollo del piano fueron las siguientes: pianismo percutivo (B. Bartok, S. Prokofiev), pianismo ilusorio (C. Debussy, M. Ravel, A. Scriabin) y pianismo neoclásico-lineal (B. Bartok, I. Stravinsky, D. Shostakovich). (Gakkel, L. 1990, pp.5-19).

Rachmaninov, sin embargo, apropia estas tendencias bajo su estética personal. El pianismo percutivo (que explota la mecánica del instrumento) le permite a Rachmaninov incluir las sonoridades de campanadas como un elemento tímbrico y simbólico en su estilo. Las campanadas, mencionadas anteriormente, son características de esta tendencia y se escuchan así en obras como los **Études-Tableaux, Op. 33 No. 6 y No. 9**. El pianismo ilusorio se refiere al uso del pedal para superar las limitaciones del piano, por ejemplo, para ejecutar un *legato* o acumular armónicos. La necesidad de Rachmaninov de melodizar al máximo obliga a tocar *legatos* retadores que al combinarlos con el pedal crean capas armónicas y producen una sensación de continuidad inquebrantable en la textura como, por ejemplo, en el **Preludio la mayor, Op. 32 No 9**. Y finalmente, El *touché* neoclásico, proveniente de la tradición de klavier, era menos típico, pero no excluido en las obras de Rachmaninov y lo encontraremos en el **Preludio do menor, Op. 23 No. 7** o en el **Étude-Tableau en la menor, Op. 39 No. 7** (“Caperucita y el Lobo”).

Evocativo, referencial y de homenajes

Un compositor siempre tiene ideas particulares que consigna en su obra, pero no creo que se deben revelar. Cada oyente ha de encontrar en la música algo propio”

S. Rachmaninov

(Bryantseva, V.N. 1966, p. 127)

El pensamiento musical de Rachmaninov siempre fue muy concreto y referencial, y se alimentó de las vivencias emocionales y de los sucesos de su vida. El piano fue su confidente, y posiblemente esta honestidad y apertura de su música causaron tanta acogida de sus obras en el público.

Uno no se debe engañar por los nombres y géneros abstractos de sus piezas para piano, como *Preludios*, o *Momentos musicales*, o *Estudios-cuadros* (*Études-Tableaux*). De hecho, el nombre “cuadro” es el que más corresponde a las ideas musicales consignadas en sus obras. El mismo compositor se ha ‘delatado’ en diferentes ocasiones sobre inspiraciones o trasfondos de estas obras en las conversaciones con amigos o colegas. Así, Rachmaninov indicó que su *Étude-Tableau en mi bemol mayor, Op. 33 No. 6* es una “Feria”, el *Étude-Tableau en la menor, Op. 39 No. 2* es “El mar y las gaviotas” y el *Étude-Tableau en la menor, Op. 39 No. 7* es una alegoría inspirada en el cuento de Caperucita roja y el lobo. Algunas de las piezas fueron producto de reacciones emocionales inmediatas a los acontecimientos impactantes, como el *Preludio en mi bemol mayor, Op. 23 No. 6*, que expresa ternura y pureza lírica porque fue

compuesto el día que nació su hija, o el *Momento musical en si menor, Op. 16 No. 3*, cuyo carácter trágico y doloroso fue una respuesta a la muerte de su querido primo. En otras ocasiones las piezas se conectan por su carácter y por el uso de un lenguaje similar con sus romanzas, cuyos textos poéticos revelan las vivencias emocionales y filosóficas del compositor. Por ejemplo, el *Preludio en fa sostenido menor, Op. 23 No. 1* anticipa la soledad y el desespero de la romanza *La noche triste, Op. 26 No. 12* sobre el texto de Ivan Bunin, mientras que el *Preludio en si bemol mayor, Op. 23 No. 2* continúa la línea de la eufórica y esperanzadora romanza *Aguas primaverales, Op. 14 No. 11* con la letra de Fiódor Tiútchev. No cabe duda, que el *Étude-Tableau en do sostenido menor, Op. 33 No. 8* es un tributo musical y filosófico a Beethoven, al igual que la romanza *El Destino, Op. 21 No. 1*, dado que ambas obras se construyen alrededor del motivo principal de la *Quinta sinfonía* del compositor alemán.

Entre otras cosas, dentro del lenguaje pianístico tan personal y reconocible de Rachmaninov, sin embargo, se ocultan muchos homenajes a sus ídolos musicales. El tributo a J. S. Bach se evidencia ya desde

tempranas *Piezas-fantasías*, Op.3. Por ejemplo, el *Preludio en do sostenido menor*, Op.3 No. 2 se basa en la interacción polifónica de dos motivos simbólicos bachianos: el motivo inferior se deriva de las fórmulas de los corales protestantes y se desarrolla en forma de *ostinato*, mientras que el motivo superior tiene diseño similar a símbolo musical de la cruz y al motivo B-A-C-H. Además, este *Preludio* comparte la misma tonalidad con la emblemática *Fuga do sostenido menor* No. 4 del Primer libro del Clave bien temperado de Bach, cuyo tema también es símbolo de la cruz.

Así mismo, el *Momento musical en mi menor*, Op. 16 No. 3, los *Études-Tableaux en do menor y mi bemol menor* (Op. 39 No. 1 y No. 5) reviven el patetismo dramático-heróico del *Estudio “revolucionario”*, Op. 10 No. 12 y del *Preludio en re menor*, Op. 28 No. 4 de F. Chopin, mientras el diseño melódico cromático y tormentoso del *Preludio en mi bemol menor*, Op. 23 No. 9 está inspirado en el carácter y en la textura del famoso ‘estudio de terceras’ en sol sostenido menor, Op. 25 No. 6 del mismo compositor polaco. Otra referencia directa se encuentra en el *Étude-Tableau en sol menor*, Op. 33 No. 7: el motivo inicial y la cadencia final son alusión al motivo principal y a la cadencia de la *Ballada* No. 1, Op. 23 de Chopin. Cabe señalar, que los preludios de Rachmaninov en su totalidad forman un grupo de 24 piezas en 24 tonalidades, al igual que los preludios chopinianos.

Otra referencia privilegiada por Rachmaninov es la representación paisajística, herencia de la cultura artística rusa,

especialmente aquella que se relaciona con las estaciones y los cambios de naturaleza propios del país. Sorprendentemente, el piano de Rachmaninov logra transmitir las famosas tormentas de nieve rusas que reflejan tanto la crueldad de la naturaleza como las tempestuosas emociones del ser humano. Así son el *Momento musical en mi bemol menor*, Op. 16 No. 2, los *Preludios en do menor* No. 7 y *mi bemol menor* No. 9 del Op.23, el *Étude-Tableau en mi bemol menor*, Op. 33 No. 5. Cabe anotar, que la misma tonalidad en varios casos no es una casualidad sino la continuidad con la fuerte tradición de la semántica de las tonalidades en la música europea. En la obra de Rachmaninov mi bemol menor se manifiesta como una tonalidad trágica y turbulenta.

Un tipo de paisaje diferente, asoleado y soñador, está evocado en las piezas como *el Preludio en sol mayor*, Op. 32, donde la voz acompañante imita los trinos de los pájaros (una alusión a las obras de Glinka y Tchaikovski tituladas “La Alondra”), o *el Preludio en mi bemol mayor*, Op. 23 No. 6, el cual se asocia con la famosa romanza *Lilas*, Op. 21 No. 5 del mismo Rachmaninov.

No sobra decir que el universo de las piezas para piano de Rachmaninov es enorme y diverso en ideas, imágenes, alusiones y emociones; también es innovador e inspirador. Su contemporáneo, Josef Hofmann, decía que Rachmaninov tenía las manos de acero y el corazón de oro, y esta es la mejor referencia para quienes lo interpretan y desean abarcar su legado pianístico.

Referencias

Bertensson, Sergei, y Jay Leyda. 2001. Sergei Rachmaninoff: A Lifetime in Music. Bloomington: Indiana University Press.

Bryantseva, Vera Nikolaevna. 1966. Obras para piano de Rachmaninov [Фортепианные пьесы Рахманинова]. Moscú: Editorial de Música.

Rachmaninov, Serguei Vasilievich. 1978. Legado literario [Сергей Рахманинов. Литературное наследие]. Tomo I. p.115. Moscú: Compositor Soviético.

Gakkel, Leonid Evguenievich. 1990. Música para piano del siglo XX [Фортепианная музыка XX века]. Leningrado: Compositor Soviético.

Más de dos manos: Rachmaninov y su pianismo temprano

Por Sebastián Wanumen Jiménez

La creatividad y destreza técnica de Rachmaninov no solo era suficiente para escribir obras de gran virtuosismo para un solo piano, sino también para múltiples pianos y pianistas. Las obras para más de un pianista o más de un piano de Rachmaninov no son comparables en fama con sus conciertos o sinfonías, no obstante, son piezas tanto de gran calado, como una clave para comprender su vida y estilo. Rachmaninov escribió más de una decena de estas, una cantidad significativa al considerar que su catálogo de publicaciones llega hasta el opus cuarentaicinco.

Las obras para más de un pianista o más de un piano se encuentran catalogadas en tres grupos. El primer grupo son las obras para piano a seis manos, correspondientes al *Vals en la mayor* (1890) y a la *Romanza en la mayor* (1891). El segundo grupo son las obras para piano a cuatro manos: la *Romanza en sol mayor* (1894), los *Six morceaux* (1894), una *Polka italiana* (1906) y los arreglos de *La bella durmiente* de Tchaikovsky (1889) y de la *Sinfonía No. 6 de Glazunov* (1897). El último grupo son los célebres duetos para dos pianos: la *Rapsodia rusa* (1891), la *Suite No. 1* (1893) y *No. 2* (1900-01).

Como comenta el musicólogo David Cannata, el impulso de escribir para estos formatos surge de una tradición rusa contemporánea a Rachmaninov y de la cuál uno de sus

profesores en el Conservatorio de Moscú, Anton Arensky (1861-1906), fue el máximo exponente. Como comenta Cannata (2015), “Arensky no puede ser acreditado con el inicio de los dúos para piano en Rusia, pero seguramente sí como uno de sus mayores representantes, pues compuso cuatro suites para dúo de pianos”.

La historia de estas obras inicia bastante pronto en la vida compositiva de Rachmaninov. La primera que escribió fue un arreglo para dos pianos de la *Sinfonía Manfred* de Tchaikovsky en 1886 (uno de sus grandes ídolos de juventud y más tarde su mentor). Y aunque la obra se encuentra perdida, fue la tercera tanto de su catálogo inédito como del publicado. De igual manera, uno de los primeros trabajos editoriales (y por lo tanto de sus primeros trabajos pagos) que hizo fue el arreglo de la *Bella durmiente* de Tchaikovsky para cuatro manos.

A pesar de que casi todas estas obras pertenecen a un periodo inicial cargado de energía juvenil, también demuestran la mayoría de las características estilísticas e idiomáticas de la madurez de Rachmaninov, tales como la alusión a las campanas, la sacralidad propia del canto ortodoxo, las melodías tradicionales rusas, el pianismo virtuoso, la emotividad pasional y romántica y su estupefacción ante la muerte. Todas estas características surgieron gracias a la

influencia de una escuela conservatorial poderosa, a una serie de vivencias intensas y a la introspección constante en el entorno de la naturaleza.

Estando en Moscú en 1889, Rachmaninov se muda con sus parientes más adinerados, los Satins. Además, le ofrecen pasar el verano en su finca de recreo, Ivanovka, lugar al que va por primera vez en 1890 y que visitaría casi todos los años hasta 1917. Allí compondría más de tres cuartas partes de todo su catálogo y tendría su primer romance significativo. La finca era visitada por otras familias aristócratas, entre ellas los Ziloti (siendo Alexander Ziloti su primo y profesor en Moscú) y los Skalons y sus tres hijas: Natalia, Ludmila y Vera. En el mismo verano de 1890, el joven Sergei de diecisiete años coincide con los Skalons en su visita a Ivanovka y se enamora de Vera, la menor de todas. Las tres hermanas eran amantes de la música, por lo que Rachmaninov no duda en dedicarles una pieza a las tres, el **Vals en la mayor (1890)** y más adelante la **Romanza en la mayor (1891)**, ambas para piano a seis manos.

Mientras escribía la Romanza en la mayor, Rachmaninov escribe también la **Rapsodia Rusa para dos pianos**, obra que sería de gran relevancia pues le serviría de ejercicio técnico para sus obras posteriores. La Rapsodia es un tema con variaciones en la que Rachmaninov usa por primera vez una melodía tradicional rusa, una práctica común de la época. La obra fue escrita para tocarla con su primo, Alexander Ziloti, sin embargo, el estreno sería con Leonid Maximov, otro estudiante virtuoso del conservatorio. No obstante, Maximov era discípulo de Nikolay Zverev, el antiguo profe-

sor de piano de Rachmaninov y con quien había tenido conflictos pues pretendía que Rachmaninov se dedicara solo al estudio del piano. Por tal rencilla, Zverev le prohíbe a Maximov estrenar la obra. Finalmente, será Joseph Lhevinne quien tocará la otra parte de piano. Con esta obra, Rachmaninov empieza a hacerse consciente del virtuosismo inigualable que requieren sus obras, pues a pesar de que ambos eran grandes pianistas, Rachmaninov modifica varias páginas del manuscrito final para hacerlo más fácil (Harrison 2006).

Para 1893, la técnica pianística y compositiva de Rachmaninov ya estaba muy avanzada (el año anterior había terminado exitosamente su ópera Aleko) por lo que se sumerge en la composición de la *Fantaisie Tableaux* o la que más tarde se llamaría la **Suite No. 1 para dos pianos Op. 5**. Durante el verano de ese año, Rachmaninov visita la Hacienda de los Lysikov en Járkov, un lugar campestre en el que la acaudalada familia le construye una torre de observación exclusivamente para él y en la que podía contemplar el paisaje mientras escribía la Suite. Cada uno de sus cuatro movimientos está dedicado a una personalidad de la literatura en Rusia, por lo que Rachmaninov se refiere a esta suite como una “serie de retratos musicales”. A su vez, cada movimiento se inspira en un pasaje del autor al que está dedicado, pasajes que Rachmaninov incluye en el manuscrito. Lleno de fervor patriótico, Rachmaninov escribe los títulos, dedicatorias e indicaciones en ruso, sin embargo, al momento de ser publicada, la editorial añadió traducciones en francés, pues sospechaban que sus obras llegarían a tener fama internacional.

El primer movimiento, *Barcarolle*, está dedicado al poeta Mikhail Lermontov, el más importante de su época después de Pushkin. Si bien el título sugería una barcarola romántica al estilo veneciano, Rachmaninov se centra en arabescos que representan las turbulentas aguas y melodías nostálgicas que evocan un amor pasado; probablemente, recordando a Vera Skalon y su fugaz romance impedido por los papás de la joven aristócrata. El segundo movimiento, *La nuit... L'amour...* (la noche, el amor) está dedicado a Lord Byron y su poema Parisina. Este movimiento es un nocturno romántico que no solo captura la esencia del poema en cuestión, sino de muchos otros escritos de Lord Byron. Ya que este autor tuvo un gran éxito en los círculos intelectuales rusos, sus poemas podrían ser asociados fácilmente con el título de este movimiento, además, la noche y el amor están presentes en varios de sus poemas, como en *No volveremos a vagar o Camina ella en la belleza*.

El siguiente movimiento, *Les Larmes* (dedicado a Fyodor Tyutchev) evoca la melancolía a través de las campanas, en este caso son las campanas de la catedral de Novgorod, lugar que Rachmaninov visitaba con su abuela. A su vez, las campanas no solo evocan un sentimiento ruso, sino que son un símbolo de conexión con el resto de la música de Europa, pues aparecen en obras de Franz Liszt, Hector Berlioz, Manuel de Falla, entre muchas otras. Finalmente, el último movimiento, *Pâques* (pascua, de Aleksey Khomyakov), crea la expectativa de júbilo y resurrección, sin embargo, el espíritu lánguido de Rachmaninov hace

que la pascua se presente como algo taciturno. En este movimiento se usa un canto pascual ortodoxo, usado también en la Obertura festiva de la Pascua de Rimsky-Korsakov. Ahora bien, Rachmaninov lo combina con campanazos y lo distribuye en varios registros del piano lo que hace que la melodía no sea tan clara e identificable, característica que criticaría el mismo Rimsky-Korsakov.

El año siguiente, 1894, no fue tan productivo para Rachmaninov pues se encontraba apesadumbrado por la muerte de Tchaikovsky, quien a ese punto se había convertido en su mentor más importante. Adicionalmente, dejó de tocar en recitales, lo que hizo que sus finanzas personales fueran precarias. Para publicar y ganar algo de dinero, se embarca en la composición de los **Six Morceaux Op. 11** (seis trozos) para cuatro manos. A pesar de que el compositor no guardaba gran estima por esta obra, fue de gran importancia para experimentar técnicas que emplearía en la Segunda suite, pero también para cohesionar sus obras venideras con las más tempranas.

Por ejemplo, en el primer movimiento, también una *Barcarolle*, se siente un poco más la representación de la barcaza, pero nuevamente, con carácter afligido. Esta característica de Rachmaninov, de representar las vivencias de manera tan desesperanzada, puede ser explicada por su compleja relación con la pérdida, la muerte y un probable miedo irracional ante esta; incluso algunos académicos han sugerido que sufría de tanatofobia (Peng 2021). Otro aspecto interesante de esta obra es el sexto

movimiento *Slava* (Gloria) que conecta a Rachmaninov con una tradición rusa que no solo era conocida dentro de su nación sino más allá de ella. En este movimiento utiliza una tradicional melodía rusa de gloria, la cual había sido utilizada anteriormente por Beethoven en el *Cuarteto de cuerdas No. 8*, en el *Interludio orquestal: La batalla de Poltava* de Tchaikovsky o en la ópera *Boris Godunov* de Modest Mussorgsky.

Finalmente, es la **Suite No. 2 Op. 17** la que concluye la producción de Rachmaninov para dos pianos. A pesar de ser la más tardía, escrita entre 1900 y 1901, es la obra que mayor efusividad y jovialidad alberga. Si bien, el carácter de la Suite es contrastante con la mayoría de sus obras pasadas, las conexiones compositivas no dejan de ser fuertes: un virtuosismo novedoso, un cosmopolitismo marcado por las influencias internacionales, la intertextualidad y citación de melodías y el aprovechamiento de la gran sonoridad del piano.

La historia de esta obra comienza con el fin de su depresión causada por el fiasco de la Primera sinfonía de 1897, depresión que termina a inicios de 1900 y que estuvo acompañada por un bloqueo compositivo. Su depresión concluye con varios eventos, el primero de ellos es el tratamiento de Dahl. Adicional, en un recital conoce a varios artistas que le expresan su admiración, entre ellos el célebre dramaturgo Antón Chéjov. Finalmente, con un revitalizante viaje a Italia, Rachmaninov recupera su prolijidad y comienza a escribir a gran velocidad. Las ideas musicales que le vienen a la cabeza entre 1900 y 1901 son

suficientes para darle génesis a la *Sonata para cello*, a los *Diez preludios Op. 23*, al *Segundo concierto para piano Op. 18* entre otras.

Todo lo anterior hace que los momentos principales de la Segunda suite sean de carácter celebratorio y, por ende, sea esta la más brillante de las obras para más de un pianista. Por ejemplo, el primer y segundo movimiento son una marcha y un vals, respectivamente, sin embargo, el carácter de estos no es ni marcial, ni *danzabile*, sino eufórico y entusiasta. De hecho, el segundo tema del Vals no es otro que el *Dies Irae* pero transformado en una versión despreocupada e inspiradora. La *Romanza*, de manera similar, tampoco pierde su carácter gozoso y de ensoñación, acá el amor no es representado como un recuerdo doloroso (como en la *Primera suite*) sino como una realidad presente. El último movimiento, *Tarantelle*, es el puente internacional de Rachmaninov: si bien, en las anteriores obras había usado la idea de Europa occidental de la barcarola, en este movimiento usó la tradicional tarantela italiana, con la cual había quedado fascinado en su reciente viaje a Italia. En ella, Rachmaninov traduce el virtuosismo de la rápida danza sureña italiana en una enardecida melodía que incluso escribe a en un solo pentagrama pero que ocupa vigorosamente ambas manos del primer pianista.

Referencias

Cannata, David B. 2015. "Rachmaninov: Works for Two Pianos." En Piano Duets, por Louis Lortie and Mercier Hélène. Colchester: Chandos.

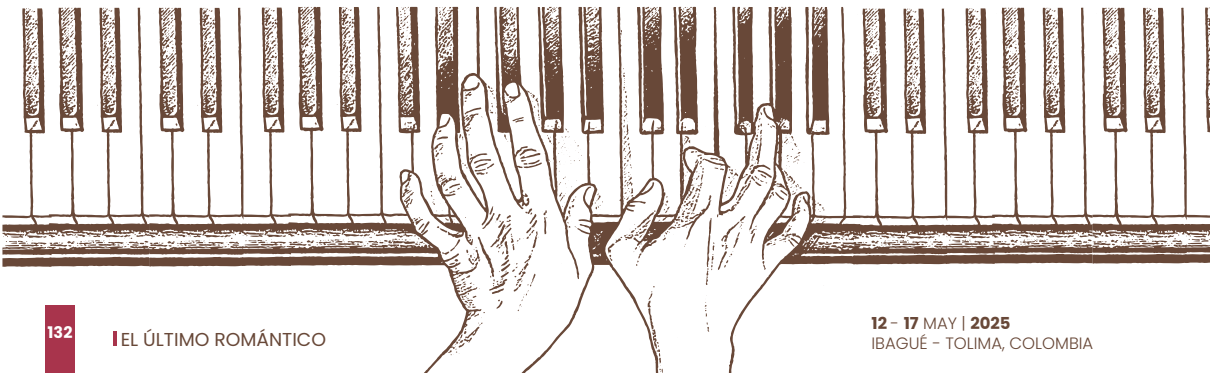
Duchen, Jessica. 2017. "Rachmaninov: Works for Two Pianists." En Rachmaninov: Two-Piano Suites–Six Morceaux, Op. 11, por Charles Owen and Katya Apekisheva. London: Avie.

Harrison, Max. 2006. Rachmaninoff: Life, Works, Recordings. London ; New York: Continuum.

Haylock, Julian. 2017. "Rachmaninov: Works for Two Pianists." En Rachmaninov: Two-Piano Suites–Six Morceaux, Op. 11, por Charles Owen and Katya Apekisheva. London: Avie.

Ledin, Marina, and Victor Ledin. 2010. "Sergei Rachmaninoff (1873-1943): Six Morceaux, Opus 11 (1894)." In iDuo, por Andrey Gugin and Vadym Kholodenko. Sonoma: Delos Productions.

Norris, Geoffrey. 2002. "Rachmaninoff [Rakhmaninov, Rachmaninov], Serge [Sergey] (Vasil'yevich)." Grove Music Online. 2002. <https://lynn-lang.student.lynn.edu:2379/grovemusic/display/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/o-mo-9781561592630-e-0000050146>.

Las sonatas para piano:

Una historia de dos gigantes

Por Javier Camacho

Sergei Rachmaninov compuso dos monumentales sonatas para piano que representan una contribución fundamental al género y demuestran tanto la evolución de su estilo como su destreza en la escritura de grandes formas para el instrumento. Compuestas solo con unos pocos años de diferencia, ambas obras, aunque comparten ciertos rasgos estilísticos, se diferencian significativamente en su concepción, diseño y estructura, así como en la recepción del público.

Estas obras se crearon durante una etapa crucial en la carrera del compositor, antes de que abandonara Rusia definitivamente. Mientras que la primera sonata representa una visión muy ambiciosa de la forma, posee enormes dimensiones, alusiones programáticas y complejas asociaciones filosóficas, la segunda sonata (especialmente en su versión revisada) demuestra un interés más marcado por la claridad estructural y por la transparencia en la textura. Ambas sonatas presentan grandes desafíos para los pianistas y requieren una energía excepcional y una gran habilidad técnica por parte de quien la interpreta.

“Nunca nadie tocará esta composición. Es muy difícil y larga. Salvaje e interminable”. Así se refería Rachmaninov a la **Sonata No. 1 en re menor, Op. 28**, compuesta entre 1906 y 1907 en medio de un “retiro creativo” de tres años en la ciudad alemana de Dresde (la

misma época en la que escribió su extraordinaria *Segunda sinfonía*). La *Sonata* fue concebida alrededor de un programa basado en la historia de Fausto de Goethe. Aunque casi inmediatamente después de empezar a trabajar en la obra Rachmaninov prefirió no ceñirse a la idea de una referencia programática específica, la obra mantiene una enorme profundidad filosófica y un marcado tinte dramático. Los personajes: Fausto, Gretchen y Mefistófeles, parecen estar delineados respectivamente en los tres movimientos. Bajo una capa densa de textura pianística muy virtuosa, tanto el canto litúrgico de la iglesia ortodoxa como el sonido de las campanas (rasgos omnipresentes en la música de Rachmaninov) se pueden apreciar en esta obra: el segundo tema del primer movimiento (escrito a la manera de un canto eclesiástico) y el *Dies irae* presente en el tercer movimiento, son algunos ejemplos de ello.

La obra sigue una estructura tradicional (rápido-lento-rápido) en la organización de sus movimientos, los cuales expanden las dimensiones de la forma sonata convencional. El primer movimiento *Allegro moderato* establece el carácter monumental de la pieza con su complejo desarrollo temático y con sus impulsos dramáticos. El segundo movimiento *Lento* proporciona un gran contraste por su carácter melancólico. El finale *Allegro molto*, sintetiza diversos

elementos como el despliegue de virtuosismo, las sonoridades grandes de acordes y las frecuentes apariciones del *Dies irae*, dando a la sonata una tempestuosa culminación. La versión definitiva fue lograda después de varias revisiones y modificaciones sustanciales sugeridas por el gran pianista Konstantin Igumnov, quien se encargó del estreno y a quien el compositor dedicó la obra. Dicha versión dura aproximadamente treinta y cinco minutos. Curiosamente, en 2023 el joven pianista ruso Lukas Geniuss descubrió el manuscrito original de Rachmaninov y grabó la sonata completa sin los cortes propuestos por Igumnov, revelando así que, en su concepción, la pieza duraba alrededor de cuarenta y cinco minutos y presentaba unas dificultades técnicas e interpretativas inimaginables.

La **Sonata No. 2 en si bemol menor, Op. 36** fue iniciada en la primavera de 1913 en Roma, finalizada en su casa de campo en Ivanovka en el verano del mismo año (simultáneamente con su cantata *Las Campanas*) y revisada considerablemente en 1931. Esta obra representa una aproximación diferente y quizás un poco menos tradicional al género de la sonata: sus tres movimientos se tocan sin pausa y están conectados por un motivo temático común de seis notas derivado del primer movimiento.

El primer movimiento *Allegro agitato* es tumultuoso, y en él se puede apreciar claramente el sonido de las campanas, tan atractivo para Rachmaninov. Es interesante, además, el uso del patrón rítmico característico de la “siciliana” en el segundo tema, otro elemento presente en varias obras del compositor. El segundo movimiento *Non Allegro-Lento* pone de manifiesto una inspiración lírica notable, con una línea melódica de largo aliento apoyada sobre una rica textura armónica. El finale

Allegro molto, mucho más festivo, con alusiones a la danza, le confiere a la pieza una conclusión virtuosa y triunfal con ritmos trepidantes que conducen a un gran clímax final.

Esta sonata existe en dos ediciones críticas, cada una con características diferentes. La original de 1913 es un poco más larga, presenta texturas densas, amplios desarrollos temáticos, y demuestra las enormes ambiciones de la escritura pianística de Rachmaninov, mientras que la revisión de 1931 reduce el material significativamente reflejando así la tardía preferencia del compositor por una mayor claridad en la textura y cohesión en la forma. A pesar de las diferencias, ambas mantienen el arco dramático esencial. Aún es motivo de debate entre los intérpretes cuál de las dos versiones es mejor o más efectiva. Algunos pianistas, como Vladimir Horowitz, han recurrido a crear versiones híbridas, combinando elementos de las dos ediciones conocidas.

Si bien las dos sonatas para piano no son tan populares como los conciertos o los preludios, estas ilustran perfectamente el interesante desarrollo de Rachmaninov como compositor: su actitud ambivalente hacia la música programática, su pasión por las grandes formas, su estrecha relación con los intérpretes de sus obras, sus constantes revisiones y adaptaciones y su preocupación por la aceptación del público. Mientras que la primera sonata ha recibido históricamente menos interpretaciones e interés que la segunda, en parte debido a su extensión y a su complejidad extrema, la segunda sonata se ha convertido en una pieza estándar del repertorio y se interpreta frecuentemente en recitales y concursos de piano alrededor del mundo.

**Conservatorio
del Tolima**
Institución Universitaria

**FACULTAD DE ARTES,
CIENCIAS Y EDUCACIÓN**

Especialización *en Educación Musical*

SNIES: 107206

REGISTRO CALIFICADO:

MEN NO. 11476 DEL 13 DE JULIO DE 2018

LA MÚSICA + *cerca de ti*

LA MÚSICA + *cerca de la gente!*

ESCANÉAME

Las cinco obras para piano y orquesta:

Un recorrido creativo cargado de emoción y virtuosismo

Por Javier Camacho

Sergei Rachmaninov es uno de los compositores-intérpretes más reconocidos del romanticismo tardío. Sus cuatro conciertos para piano y orquesta junto con la *Rapsodia sobre un tema de Paganini*, combinan desafíos interpretativos inmensos con una profunda intensidad emocional. Estas imponentes obras representan la interesante evolución de su estilo compositivo a través de casi cinco décadas. A pesar de que contienen elementos característicos propios (los cuales ejemplifican el concepto de unidad en medio de la diversidad), tanto los conciertos como la rapsodia comparten algunos rasgos fundamentales.

- | Complejidad pianística extraordinaria que demanda una habilidad técnica excepcional.
- | Preferencia por las tonalidades menores.
- | Estructura tradicional de tres movimientos: “rápido-lento-rápido”. (En el caso de las variaciones sobre un tema de Paganini, también son evidentes estas tres grandes secciones).
- | Cadencias poderosas y vibrantes que alcanzan un gran dramatismo.
- | Lenguaje armónico sofisticado, rico en texturas contrapuntísticas y en manejo del cromatismo.
- | Orquestación colorida y efectiva que facilita el diálogo entre los diferentes grupos de instrumentos y el piano.
- | Uso de sonoridades que imitan las campanas.
- | Apariciones frecuentes del motivo del himno medieval “Dies Irae”.

Rasgos fundamentales comunes en los Conciertos y la Rapsodia.

A pesar de que durante el tiempo en el que se compusieron estas cinco obras el lenguaje del periodo romántico se estaba reemplazando por ideas más vanguardistas, Rachmaninov mantuvo un estilo muy personal que de alguna manera se apartó de las nuevas tendencias, permaneció ligado a la gran tradición heredada del romanticismo e incorporó lentamente algunos elementos novedosos que le aportaron frescura a su estilo.

La estructura monumental de las obras para piano y orquesta de Rachmaninov, contrasta con el estilo interpretativo sobrio y austero del compositor. En las grabaciones de estas obras, realizadas por el propio Rachmaninov (como solista) junto a la Orquesta de Filadelfia bajo la batuta de los directores Leopold Stokowski y Eugene Ormandy entre los años 1920 y 1942, se evidencian claramente sus ideales estéticos, la pulcritud de su técnica, su enfoque mucho más reservado y conservador que el de muchos intérpretes contemporáneos, al igual que su precisión rítmica y una elegante transparencia en todos los planos sonoros.

El **Concierto No. 1 en fa sostenido menor, Op. 1**, compuesto en 1891 cuando contaba con dieciocho años y terminaba sus estudios en el Conservatorio de Moscú, ya demuestra los principales rasgos del estilo que posteriormente definiría su carrera. Dedicado a su primo y maestro de piano Alexander Siloti, este concierto refleja no solo la influencia de Tchaikovsky sino también la de otros compositores del romanticismo (nótese, por ejemplo, la similitud entre los primeros compases de este concierto y los primeros compases del *Concierto en la menor* de Edvard Grieg). La obra se caracteriza por una apasionada energía juvenil que se mantiene de principio a fin. Como sucedió con varias obras de Rachmaninov, el compositor revisó este concierto sustancialmente en 1917, logrando una versión “definitiva” que satisfizo finalmente sus expectativas y que es la que

se toca con mayor frecuencia en la actualidad. Aunque es menos conocido que los *Conciertos No. 2 y No. 3* (situación que lamentaba Rachmaninov), el Primer concierto fue fundamental para el desarrollo del compositor, obra que se mantiene como un fiel testamento de su temprana genialidad.

El legendario **Concierto No. 2 en do menor, Op. 18**, quizás la obra más famosa de Rachmaninov, simboliza su regreso triunfal a la composición, luego de un periodo de depresión severa y de bloqueo creativo causados por el estruendoso fracaso de su primera sinfonía en 1897. Estrenado en 1901 y dedicado al doctor Nikolai Dahl (terapeuta de Rachmaninov), este concierto es notable por su carácter emocional y personal que plasma los más íntimos sentimientos del compositor, por el icónico sonido de los acordes iniciales del piano que imitan el sonido de las campanas, por el lirismo de sus líneas melódicas, por un balance perfecto entre la complejidad técnica y la belleza artística y por su famoso segundo movimiento, considerado uno de los más hermosos en todo el repertorio.

Esta obra se considera un mensaje sobre la resiliencia, sobre la recuperación artística y sobre el poder transformador de la creatividad. Es un recordatorio de que las grandes obras de arte pueden emerger del dolor personal, y de que la música posee la capacidad de curar, expresar y trascender la experiencia humana.

Compuesto en 1909 y dedicado al pianista Josef Hofmann, el **Concierto No. 3 en re menor, Op. 30**, es ampliamente conocido como una de las obras más difíciles jamás escritas para el piano. Popularmente referenciado como el “Everest de los conciertos para piano y orquesta”, esta composición colosal representa el pináculo del virtuosismo pianístico de Rachmaninov. El concierto fue escrito durante un periodo importante de transición personal y profesional en la vida del compositor. La obra fue concebida para presentarse durante su primera gira por los Estados Unidos y estaba diseñada para demostrar sus increíbles habilidades como intérprete en el nuevo continente.

Fue estrenado en noviembre de 1909 en la ciudad de Nueva York con Rachmaninov al piano y la Orquesta Sinfónica de Nueva York bajo la batuta de Walter Damrosch e interpretada en una segunda ocasión en enero de 1910 en la misma ciudad por el compositor nuevamente como solista junto a la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Nueva York dirigida por Gustav Mahler. El concierto despliega una escritura pianística extremadamente intrincada que demanda una destreza extrema y una gran resistencia tanto física como mental. Requiere, además, una completa integración entre el solista y la orquesta y una gran habilidad para resaltar todas las cualidades del tema inicial cuya transformación se convierte en el hilo conductor de toda la pieza.

Probablemente, el menos conocido y el más enigmático de los conciertos para

piano y orquesta de Rachmaninov es el **Concierto No. 4 en sol menor, Op. 40**. Esta obra, dedicada al pianista y compositor Nikolai Medtner, representa una visión un poco más experimental y menos arraigada en el romanticismo. Compuesto en 1926 y revisado varias veces incluso hasta 1941, el concierto demuestra un lenguaje musical un poco más compacto, más moderno y menos tradicional, elementos armónicos y rítmicos más complejos (influencia del jazz) y una paleta emocional un poco más íntima comparada con la de sus obras más tempranas.

Sus melodías son más fragmentadas y los desarrollos temáticos son menos predecibles. Uno de los factores que contribuyen a que no tenga una gran popularidad es que no es tan fácil de asimilar para la audiencia, la cual está acostumbrada al estilo más romántico de los anteriores conciertos. Como lo comenta el pianista y director Vladimir Ashkenazy: “Contrario a lo que sucede en obras como el segundo y el tercer concierto, ya en esta etapa compositiva, los desarrollos temáticos se vuelven mucho más introspectivos y tienden a cerrarse, a moverse de afuera hacia adentro”.

En contraste con la fría recepción que tuvo el cuarto concierto, la **Rapsodia sobre un Tema de Paganini, Op. 43**, compuesta en 1934, ha sido desde el día de su estreno una de las obras más populares y exitosas de Rachmaninov. Constituye una de las creaciones más interesantes del “período tardío” del autor. Está basada en *el Capricho No. 24* para violín solo del violinista

italiano Niccolò Paganini, un tema que había inspirado a numerosos compositores, incluyendo a Brahms y a Liszt. La obra original de Paganini es en sí misma un conjunto de variaciones que resaltan un virtuosismo técnico extraordinario, lo cual la convirtió en un vehículo perfecto para el innovador proyecto de Rachmaninov: su propia serie de 24 variaciones o “transformaciones” del famoso tema. La Rapsodia está estructurada como un solo movimiento continuo dividido en distintas variaciones que exploran (a través de tres grandes secciones) diferentes recursos técnicos y musicales en los que se saca el mayor provecho a la orquesta.

El mito de Paganini y su pacto con el diablo, pudo haber inspirado la ingeniosa utilización del motivo del “Dies Irae” en tres de las variaciones a manera de “segundo tema”, fundamental dentro de la estructura de la obra, aportándole contraste, variedad y drama a la misma. La primera sección (variaciones 1 a 10) mantiene un carácter ingenioso de contrastes y diálogos entre el solista y la orquesta. La sección intermedia (variaciones 11 a 18) se vuelve cada vez más intensa y dramática, llegando

a la famosa variación 18, que es quizás la más icónica y emblemática de toda la obra dado su hermoso lirismo y su ingenioso tratamiento del tema en inversión. La sección final (variaciones 19 a 24) construye un clímax musical espectacular que conduce a un cierre vertiginoso.

De esta manera, las cinco obras para piano y orquesta de Rachmaninov reflejan un arco creativo perfecto. Se puede trazar, a través de ellas, un paralelo entre el recorrido del compositor y las diferentes etapas que el ser humano suele atravesar a lo largo de su vida. Este trasegar que inicia desde el ímpetu juvenil del *Primer concierto*, pasa por la superación de las adversidades a través del *Segundo concierto*, alcanza la madurez en el *Tercer concierto*, se acerca a la experimentación en el *Cuarto concierto* y encuentra la trascendencia en la *Rapsodia*, está marcado por la sinceridad de su mensaje, por la grandeza de su arte y por la nobleza de su espíritu. Combinando gran maestría técnica y profunda inteligencia emocional, estas obras se mantienen vivas dentro del repertorio como ejemplos insuperables de complejidad y belleza.

Referencias

- Bullock, Philip. (2022). *Rachmaninoff and his world*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Chiantore, Luca. (2001). *Historia de la técnica pianística*. Madrid: Alianza Editorial S.A.
- Ciammarughi, Luca. (2018). *El piano soviético*. Madrid: Fundación Scherzo.
- Martyn, Barrie. (2000). *Rachmaninoff: Composer, pianist, conductor*. Burlington: Ashgate.

Más sobre Rachmaninov...

Por Alena Krasutskaya

El arte del piano y la tecnología

Si bien los compositores han podido trascender gracias a la aparición de la escritura musical, para los intérpretes esta posibilidad surgió junto con la invención de la grabación. Serguei Rachmaninov fue un gran entusiasta de este avance tecnológico. A pesar de ser tan exigente consigo mismo, apreciaba el hecho de que la interpretación podía ser perfeccionada por medio de la edición. Todas las grabaciones que existen hoy día de Rachmaninov son de estudio y no de concierto, aunque en el proceso de grabación él buscaba una ambientación similar a la del escenario.

Es lógico que desde su llegada a Estados Unidos Rachmaninov siempre tuvo contratos con los estudios de grabación, pero pocos saben que al inicio se trataba de producción de rollos perforados para piano

mecánico en colaboración con la firma Ampico (American Piano Company), con la cual Rachmaninov trabajó durante 10 años y grabó 35 rollos.

La calidad de sonido en el piano mecánico era bastante cercana al piano real (a pesar de que no grababa el *legato* de pedal) y permitía corregir en el proceso de edición tanto errores como detalles tímbricos; mientras que el sonido de piano en los primeros discos de gramófono era “exactamente igual a la balalaika rusa”, como luego lo describe jocosamente él mismo Rachmaninov. En la medida que fue desarrollada la grabación analógica de los discos, mejorando en la calidad y disminuyendo los gastos de la producción, Rachmaninov volvió a grabar sus obras en discos análogos.

Rachmaninov y Respighi

En el año 1929, el famoso director Serguei Kusevitski tuvo la idea de transcribir para orquesta los Estudios-cuadros de Rachmaninov, y comisionó este trabajo a Ottorino Respighi. Respighi, quien en ese entonces ya era un reconocido compositor y pedagogo, en su juventud trabajó y estudió en Rusia,

por lo cual nombraba a Rimsky-Korsakov como uno de sus profesores más importantes.

A Rachmaninov le gustó la idea, él mismo seleccionó las piezas para la suite y le escribió a Respighi una carta histórica:

A O. Respighi

Nueva York, 2 de enero de 1930

¡Estimado Maestro!

La Société Anonyme des Grandes Editions Musicales me comunica que Usted aceptó orquestrar algunos de mis “Estudios-cuadros”.

Esta grata noticia me alegró mucho, porque estoy convencido de que los “Estudios” después de haber pasado por sus manos, Maestro, van a sonar maravilloso.

Permítame, Maestro, darle algunas explicaciones respecto a las intenciones ocultas del autor, las cuales, estoy convencido, le ayudarán a usted entender mejor el carácter de estos “Estudios” y, en el momento de orquestrar, encontrar colores necesarios. Así que me gustaría revelararle el programa de estos “Estudios”:

El primer estudio (la menor) – es el mar y las gaviotas.

El segundo (la menor) – está inspirado en los personajes de Caperucita Roja y Lobo.

El tercero (mi bemol mayor) – es una escena de feria.

El cuarto (re mayor) – es del mismo carácter con alusión a una marcha oriental

El quinto (do menor) – es una marcha fúnebre, acerca de la cual me gustaría detallar un poco más. Estoy seguro de que Usted no se va a reír de este capricho del autor. Entonces, el tema principal es la marcha. El otro tema representa a una canción coral. En la parte donde comienza el movimiento de semicorcheas en do menor, y más adelante en mi bemol mayor, me estoy imaginando una llovizna incesante y desesperanzadora. El desarrollo de este movimiento alcanza su culminación en do menor, estas son las campanas de la iglesia. El final, es el tema principal, es decir, la marcha.

Esto es todo. Si estos detalles no lo aburrieron y usted necesita información adicional, estoy a sus órdenes. Acepte, querido Maestro, la expresión de mis más cordiales y sinceros sentimientos.

S. Rachmaninov

La suite tuvo éxito y en 1935 Rachmaninov de nuevo le escribe a Respighi:

Permítame, estimado Maestro, expresarle mi admiración por los maravillosos resultados de su brillante orquestación. Especialmente le agradezco la exacta conformidad de su orquestación al original mío. Rachmaninov.

De las teclas al diapasón: *La música de cámara de Rachmaninov*

Por Sebastián Wanumen Jiménez

El reconocimiento y prestigio de Rachmaninov varió drásticamente a través del tiempo y la ubicación geográfica. Mientras que en Rusia era celebrado por ser un compositor excepcional, en Estados Unidos era elogiado por sus interpretaciones y no por sus creaciones. Tal contrariedad nace por distintas razones. En primer lugar, en Rusia a finales del Siglo XIX, ganó su posición en la música gracias al apoyo vehemente de Tchaikovsky, el compositor más querido por el mundo ruso en ese entonces. Desde el momento en que Tchaikovsky conoció las obras de Rachmaninov comenzó a promoverlo. En segundo lugar, el mismo Rachmaninov se pensaba a sí mismo como compositor y declaraba que era un “compositor con atributos de solista”, pero que no era “un pianista que sabía componer”. Esta postura fue decisiva en su formación, pues al encontrarse estudiando en el Conservatorio de Moscú, su profesor de piano, Nikolay Zverev, intenta obligarlo para que deje la composición y se dedique solo a la interpretación. Sin embargo, Rachmaninov prefirió dejar de estudiar con Zverev en vez de abandonar la composición.

Por otra parte, entrado el Siglo XX y con su primera visita a Estados Unidos en 1909 y su posterior migración en 1917, Rachmaninov deja de ser visto como un compositor relevante. El hecho de que su música se enmarcara en un posromanticismo y no

dentro de las vanguardias ultra-rationales (como lo son el nadaísmo, el dodecafonismo, el atonalismo o el arte de los ruidos y el sonido), hace que los críticos del momento lo vean como un creador que se había quedado en un tiempo pasado. Como comentaba el músico y crítico Vyacheslav Karatygin (1927), Rachmaninov era una “momia viva” que no había sido tocado por el desarrollo de la música contemporánea y cuyas tendencias provenían de la “atmósfera de salón”, era un “ídolo de las masas”, idolatrado porque cumplía “con el gusto promedio burgués”. Esta recepción fue equivalente en Estados Unidos, en donde a través de los años dio varias centenas de conciertos con sus obras (en un semestre podía tocar hasta en 70 conciertos), sin embargo, nadie diferente a él las tocaba (situación que cambió, nuevamente, alrededor de 1940).

A pesar de que se posicionó como uno de los primeros grandes virtuosos del Siglo XX en Europa occidental y en Estados Unidos, su pianismo tenía algunas limitaciones, comparado con otros virtuosos de la época (o incluso de hoy en día). Por ejemplo, su repertorio de concierto no incluía las sonatas de Beethoven, las obras de teclado de Bach o inclusive muchas de las piezas más representativas del Siglo XIX. Entonces, ¿cómo se puede entender su gran fama durante la primera mitad del siglo pasado y

su legado actual? Sin duda alguna, se debe a su individualidad como artista y su tenaz determinación: eligió ser compositor pese a que el estilo de su música ya no estaba “de moda”, pero no solo eligió ser compositor, sino también ser el intérprete de sus propias obras que, por cierto, eran de una complejidad técnica paradigmática y el reflejo de su idiosincrasia.

De manera similar, Rachmaninov mezcla elementos colectivos e individuales, lo que hace que su música sea capaz de hablarle a muchas personas a la vez, a las grandes ‘masas’ (como diría Karatygin), sean rusas o americanas; pero también a cada uno de nosotros y nosotras, sus obras nos susurran al oído y nos tocan el corazón sin importar la época o el lugar. La capacidad de Rachmaninov de fascinar tanto a rusos como no-rusos se encuentra en el uso de *rusianismos*, usando el concepto acuñado por Marina A. Ledin y Victor Ledin (2019). Los rusianismos, según sus autores, son esas características musicales que evocan a la *Matushka Rossiya*, a la Madre Rusia, son “sonidos que ofrecen imágenes de vastas extensiones de tierra con horizontes distantes, grandes iglesias con sus campanas doblando y sus coros cantando, y las atmósferas trágicas de las novelas de Dostoyevsky y Tolstoy”. A sus connacionales, Rachmaninov les toca las fibras del patriotismo a través de la nostalgia, mientras que a los foráneos les hacía imaginarse la indómita estepa rusa y sus místicas ciudades septentrionales. Pero también, como un amigo íntimo, nos habla con sus melodías cargadas de sinceridad, melancolía y a veces elegía y, no importa si es en el

piano, la orquesta o con cualquier otro instrumento, lo que escuchamos es la voz humana, la voz de Rachmaninov.

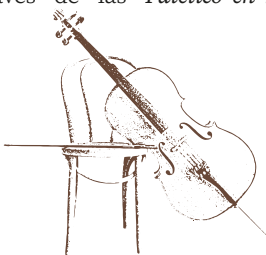
La música de cámara de Rachmaninov no es ajena a todas estas características, está llena de rusianismos, pero también de su sentida, meliflua y lacónica individualidad. Sin haber cumplido treinta años, Rachmaninov ya había escrito toda la música de cámara de su catálogo: dos piezas para violín y piano, dos cuartetos (1889-1890 y 1896), dos tríos (1892 y 1893), tres piezas para chelo y piano y una sonata para chelo y piano, siendo esta su última obra de cámara escrita en 1901.

Los cuartetos de cuerdas

Tanto el **Cuarteto de cuerdas No. 1** (1889-1890) como el **Cuarteto de cuerdas No. 2** (1896) son obras inconclusas de dos movimientos. Si bien, la mayoría de las obras de juventud de Rachmaninov llegaron a ser editadas y distribuidas, no es el caso de los cuartetos, pues ninguno cuenta con *opus*. Al escribir el primer cuarteto, tenía apenas diecisiete años y se encontraba en la formación de su identidad artística, por lo que estaba en una intensa búsqueda de modelos. La relevancia de los cuartetos radica no tanto en el resultado final, sino en la exploración que pudo hacer a través de ellos. En primera instancia, encontró el que sería uno de sus modelos compositivos más relevantes, Tchaikovsky. Con el primer cuarteto, Rachmaninov buscó escribir una pieza inspirada en la *Serenata para cuerdas*, Op. 48 de Tchaikovsky. Y si bien no terminó la tarea,

si logró capturar particularidades de carácter y forma de su ídolo, mientras le daba su propia singularidad.

En el *Segundo cuarteto*, a pesar de oírse nítidamente el impulso artístico y creativo, también se percibe la experimentación que tiene con el carácter. A través de las melodías y el timbre explora el carácter elegíaco, una característica esencial de su expresión rusa. Ambos cuartetos reflejan una necesidad de alejarse de los estilos nacionalistas establecidos por el grupo de Los cinco (Keldysh 1973) y encontrar nuevas herramientas de representación étnica. Precisamente, con el estudio de la música de Tchaikovsky, la relación que tuvo con él y con la introspección sobre su sentir ruso es que Rachmaninov encontraría una alternativa para posicionarse como un compositor global y local de manera simultánea.

una semana, escribiendo el **Trío elegíaco No. 1 en sol menor** entre el 18 y el 21 de enero de 1892. No obstante, la tradición de tríos taciturnos no comienza con Tchaikovsky, sino que figuras como Mikhail Glinka ya habían escrito para tal formato y con ese mismo carácter, como es el caso de su *Trío Patético en re menor* de 1832 (publicado en 1878).

De este modo, el carácter trágico y de infortunio propio de la elegía puede ser considerado como uno de esos rusianismos a los que Rachmaninov apela. En efecto, el musicólogo estadounidense David Ewen (1941) reconocía tal carácter como parte de la tradición rusa; como si parte de ser ruso significaba tener una “sensibilidad natural afinada con la belleza” que se construyó hasta llegar a un pináculo musical con Tchaikovsky y Rachmaninov, pues de este último dice que “es el alma rusa en música-emocional, hipersensitivo y elegíaco”.

Los tríos elegíacos

La historia de los dos tríos está estrechamente entrelazada: ambos son elegías, comparten contextos biográficos y, además, el *Primer trío* es la semilla germinal del *Segundo*. En 1882, Tchaikovsky estrena su *Trío en la menor*, Op. 50 dedicado a su mentor y amigo Nikolai Rubinstein, quien había fallecido el año anterior. Al oír por primera vez el *Trío* de Tchaikovsky, Rachmaninov queda inmediatamente cautivado, por lo que decide escribir una obra con el mismo formato y carácter-objetivo que cumple en menos de

De manera más detallada, algunas investigaciones plantean que la conexión con Tchaikovsky no es solo la instrumentación y la emoción, sino algunos detalles menos obvios. Por ejemplo, que el *Trío No. 1* de Rachmaninov está dedicado a Tchaikovsky pues las cinco primeras notas del tema inicial son las mismas notas del concierto No. 1 de Tchaikovsky, pero en orden inverso y en modo menor. De manera un poco más obvia, la última parte del *Trío* rachmaniano es una marcha fúnebre lo que coincide con el cierre del *trío* de Tchaikovsky.

El nacimiento y la estructura musical del **Trío elegíaco No. 2 en re menor, Op. 9** de Rachmaninov también está relacionado con Tchaikovsky. En octubre de 1893, su exmaestro de piano, Zverev, muere.

Tanto Rachmaninov como Tchaikovsky atienden al funeral; ocasión que les sirvió para reencontrarse después de mucho tiempo sin contacto. Unos días después se reunirían en una velada musical para hablar de las obras del joven Rachmaninov. Menos de un mes después, en un pico de cólera en Rusia, Tchaikovsky contrajo la enfermedad y murió repentinamente. Rachmaninov se encontraba en San Petersburgo y debido a la epidemia no le fue posible viajar al funeral de su mentor y amigo para despedirse. Así que, una vez más, a manera de tributo y de despedida, Rachmaninov moldea su *Segundo trío* inspirado en el difunto.

El escritor Robert Matthew-Walker ha sugerido que el Segundo trío es una ampliación del Primer trío, de allí a que el Primero sea considerado el germen del Segundo. Consecuentemente, el Segundo trío también guarda relación profunda con el trío de Tchaikovsky. Por ejemplo, el segundo movimiento, *Quasi variazione*, coincide con el segundo movimiento del trío de Tchaikovsky al ser ambos temas con variaciones (una forma privilegiada tanto por Tchaikovsky, *Variaciones Rococó*, como por Rachmaninov, *Rapsodia sobre un tema de Paganini*). De igual manera, el tema no solo es reminiscente del tema precedente de Tchaikovsky, sino que también es parecido al tema de *La Roca*, Op. 7 de Rachmaninov, una obra que Tchaikovsky había planeado incluir dentro de su repertorio

como director.

En la versión original del *Segundo trío*, no obstante, aparece una particularidad fuera de lo común en Rachmaninov y es que busca experimentar con el sonido agregando un pasaje adicional para armonio (un instrumento de teclado, pero con funcionamiento aerofónico), instrumento que debe ser tocado también por el pianista. Sin embargo, la dificultad de las partes hace que se necesite un cuarto intérprete, por lo que, en la edición publicada, revisada por Rachmaninov en 1907, decide eliminarlo.

La Sonata para cello y piano en sol menor, Op. 19

El que su música de cámara haya sido escrita en un lapso tan corto de tiempo hace que las obras tengan gran cohesión entre ellas. Así, la sonata para cello comparte también una historia con los tríos. Durante el verano de 1891, Rachmaninov conoce a Anatoly Brandukov, un chelista diecisiete años mayor que él y a quien Tchaikovsky le había dedicado el *Pezzo capriccioso* para chelo y orquesta. Rachmaninov simpatizó con Brandukov, le ganó aprecio y le dedicó las *dos piezas para cello y piano Op. 2* y la *Sonata para chelo y piano Op. 19*. Pero Brandukov no solo fue el intérprete de toda la música de cámara de Rachmaninov que incluía chelo (también de los tríos) sino que fue amigo cercano y su padrino de matrimonio en 1902.

Esta sonata es la única para un instrumento solista diferente al piano escrita por Rachmaninov. Esto se debe a la fascinación que tenía por el instrumento. Para él, lo más parecido al sonido de la voz humana, por lo menos como él la concebía, era el sonido del chelo.

Esta analogía surge inclusive dentro del círculo social de Rachmaninov. Según su otro amigo del alma, el cantante bajo Fiódor Shaliapin, Brandukov no tocaba el chelo, sino que lo hacía cantar y decía que con el mismo sonido con el que Brandukov tocaba se debía cantar. Esta admiración mutua de los tres puede explicar cómo los bajos en las obras de piano de Rachmaninov suenan similar a la voz humana y al chelo al mismo tiempo.

Otra anécdota histórica que evidencia el amor de Rachmaninov por el chelo la contaba el violinista ruso Nathan Milstein (1993), quien tenía un trío conformado por Vladimir Horowitz (piano) y Gregor Piatigorsky (chelo). Milstein, quien conversó en varias ocasiones con Rachmaninov (pues interpretó su Trío Op. 9), le preguntó por qué nunca escribió una sonata o un concierto para violín, a lo que Rachmaninov respondió: “¿por qué habría de componer para el violín si existe el chelo?”.

En los tríos elegíacos, el violín y el chelo tienen voces que introducen temas complementarios, por lo general lacónicos, que dotan a las obras de dramatismo, mientras que el piano tiene las líneas melódicas más sobresalientes, tanto por su virtuosismo

como por su extensión. Esto mismo sucede en la Sonata para chelo. De esta manera, el chelo toca el tema del *Dies Irae* (muy transformado), en el primer movimiento, pero también explota el movimiento descendente por segundas menores y mayores, lo que es una reminiscencia del carácter elegíaco de los tríos. Sin embargo, en el último movimiento, Rachmaninov opta por usar las segundas de manera ascendente, indicando un cambio de carácter radical, mucho más esperanzador. Para poder resaltar estas líneas, Rachmaninov le da gran sencillez melódica al chelo, mas se trata, no de un minimalismo o de mera simplicidad, sino de un recurso para amplificar la expresividad.

En contrastante, la parte del piano tiene una textura densa y demandante para el intérprete que además introduce progresiones armónicas inesperadas y por ende difíciles de ejecutar. Este aparente y engañoso ‘desbalance’ (entre el chelo y el piano) es también típico de otros compositores-pianistas-virtuosos como Frédéric Chopin, quien en su Sonata para chelo y piano (también en sol menor) carga al piano con la dificultad técnica, textural y armónica, mientras que privilegia la melodización expresiva del chelo.

Referencias

- Ewen, David. 1941. “‘Music Should Speak from the Heart’: A Conference with Sergei Rachmaninoff, the World-Famous Composer-Pianist.” *The Etude*, 1941.
- Karatygin, Vyacheslav. 1927. *Vida y Obra: Artículos y Materiales*. Leningrado.
- Keldysh, Yuri. 1973. *Rachmaninov y su tiempo*. Moscú: Música Soviética Rusa.
- Ledin, Marina, and Victor Ledin. 2019. “Sergei Rachmaninoff: Works for Piano Trio.” In *Rachmaninoff: Hermitage Piano Trio*, by Hermitage Piano Trio. San Francisco: Reference Recordings.
- Milstein, Nathan, and Solomon Volkov. 1993. “*Lassen Sie ihn doch Geige lernen*”: *Erinnerungen*. Munich: Piper.

**Conservatorio
del Tolima**
Institución Universitaria

**FACULTAD DE ARTES,
CIENCIAS Y EDUCACIÓN**

PROGRAMA PROFESIONAL DE PREGRADO

Licenciatura *en Música*

SNIES: 1743

ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD:

RESOLUCIÓN NO 06408 DEL 20 DE ABRIL DEL 2023

LA MÚSICA + *cerca de ti*
LA MÚSICA + *cerca de la gente!*

ESCANÉAME

¿Qué nos dicen los intérpretes?

Raúl Mesa Fonseca

Por Sebastián Wanumen Jiménez

¿Qué razones pudo haber motivado a Rachmaninov para que escogiera el formato de dos pianos para una cantidad importante de sus obras?

Raúl Mesa Fonseca. En sus obras para dos pianos encontramos su sello musical distintivo que hay en toda su música: las alusiones a las campanas, sus melodías nostálgicas, apasionadas y casi que interminables y los retos técnicos. Sin embargo, hay una razón importante para escribir a dos pianos: la variedad de texturas que emplea—con estas aprovecha al máximo el instrumento, explota todo su sonido y todos sus timbres de manera magistral. Cualquier cosa que él escribe en el piano tiene una justificación sonora y lo mismo aplica para las obras a dos pianos.

Por otro lado, el momento en el que escribe la *Primera suite* coincide con una época en la que estaba acompañado de otras personas y con las que podía tocar [a diferencia de cuando estaba casi que exiliado en Estados Unidos], por ejemplo, con su primo Alexander Ziloti. En el caso de la *Segunda Suite*, la escribe en una época de re-floreCIMIENTO tras una depresión fuerte, con la *Suite* celebra entrar a una nueva etapa creativa.

¿Cuáles son los retos de las obras para cuatro manos o seis manos de Rachmaninov?

RMF. Por sus características fisionómicas, era una persona muy alta y tenía manos muy grandes, luego no debía ser fácil tocar con él. En general, en el repertorio a cuatro manos es más difícil adaptarse al espacio, pues este es estrecho, tienes tu compañero al lado. Entonces con las texturas de Rachmaninov y el espacio reducido, acomodarse puede ser muy difícil; inclusive esta puede ser la razón por la que prefirió escribir más para dos pianos que para cuatro manos.

¿Y los de las obras para dos pianos?

RMF. Los principales retos son la unificación rítmica y tímbrica. Cuando tocas a cuatro manos estás uno al lado del otro, mientras que a dos pianos es uno al frente del otro, entonces la audición es mucho más demandante, pues las señas visuales son más reducidas, solo ves los ojos de tu compañero, no ves las manos, ni los pedales. Es más retador hacer que los ataques y los inicios sean precisos, que los acordes y arpeggios de muchas notas suenen ensamblados.

También en lo tímbrico hay que homogeneizar mucho más, hay que buscar *hacer match* entre los dos pianos, no es solo que ambos toquemos *forte*, sino que la calidad del sonido con la que ambos tocamos sea similar.

La voz humana en la obra de Rachmaninov:

De lo íntimo y personal a lo monumental y colectivo

Por Alena Krasutskaya

Después de la música lo que más amo es la poesía. ...

Son como hermanas-gemelas.

S. Rachmaninov (1978, 5)

Rachmaninov recurrió a la expresión poético-vocal durante toda su vida creativa. Si bien, la prelación de la palabra (la poesía) o la música fue cambiante en épocas anteriores a Rachmaninov, durante su tiempo, el discurso poético y el discurso musical eran pares que se complementaban, inspiraban, potencializaban e interpretaban uno a otro, especialmente dentro de la tradición de la música académica. Su legado incluye la intimidad lírica de las romanzas, la espiritualidad de la música coral religiosa, la grandeza épico-filosófica de los géneros sinfónico-corales y, finalmente, el dramatismo del espectáculo operístico.

Romanzas

Para Rachmaninov, la romanza fue posiblemente un género de mayor sinceridad y apertura emocional, tanto que los musicólogos hablan de un particular “expresionismo rachmaniano” en sus obras de este género. Además, la naturaleza poético-vocal de las romanzas era acorde a su estilo pues consideraba que “la melodía es la música misma, es la base principal de toda la música [...]” (Rachmaninov 1978, 71). Entre los años 1890 y 1916 Rachmaninov compuso más de 80

piezas vocales, incluyendo las agrupadas en los *opus* 4, 8, 14, 21, 26, 34 y 38. Rachmaninov recurrió a los textos tanto de clásicos rusos y europeos (Pushkin, Lermontov, Fet, Tiutchev, Heine, Goethe, Guyau), como también de simbolistas contemporáneos (Blok, Balmont, Belyi, Briusov) o de poetisas poco conocidas (Gálina, Beketova). Incluso en algunas ocasiones usó textos en prosa, por ejemplo, del drama “Tío Vania” del famoso dramaturgo Antón Chejov, o el texto de su propia autoría en la “Carta a K.S. Stanislavsky”.

Cabe recordar, que hacía finales del siglo XIX la romanza rusa ya había trazado un largo recorrido, desde la canción sentimental de salón hasta su versión profesional de alta depuración. Los grandes compositores rusos del Siglo XIX, incluyendo a Glinka, Dargomyzhsky, Musorgsky, Borodin, Rimski-Korsakov y Tchaikovsky, dejaron una herencia lírica vocal abundante y diversa, con la cual buscaron la máxima autenticidad de expresión; por ejemplo, escribía Dargomyzhsky en una de sus cartas, “Quiero que el sonido exprese exactamente lo que expresa la palabra. Quiero la verdad” (Dargomyzhsky 1921, 55).

No es de sorprenderse que esta tradición fue continuada por Rachmaninov. Su colección de romanzas comprende todo tipo de caracteres y subgéneros, como canción de cuna (*La isleta Op.14 No. 2*, *Las lilas Op.21 No. 5*), barcarola (*El viento viajero Op.34 No. 4*), canción folclórica (*Dos despedidas Op. 26 No. 4*, *El anillo Op. 26 No. 14*), romanza exótica (*No cantes belleza Op.4 No. 4*, *Es tan bella como el pleno día Op.14 No. 9*), sátira (*Carta a K.S. Stanislavsky WoO*) etc. Pero en gran medida, el compositor le da preferencia al género de monólogo. Además, siguiendo las huellas de Tchaikovsky, Rachmaninov rompe los límites del discurso camerístico y opta por el dramatismo de carácter operístico (*Monólogo de Bóris WoO*, *Te estoy esperando Op.14 No. 1*).

Una obra sin precedentes es el *Vocalise Op.34 No. 14* (1915) compuesto para la famosa solista del Teatro Bolshoi Antonina Nezhdanova. Es una “romanza sin palabras” que por su popularidad compite con el famoso *Preludio para piano en do sostenido menor*; teniendo en cuenta además la infinita cantidad de arreglos para todo tipo de instrumentos y formatos que ha tenido. En esta romanza la voz humana se libera del texto y actúa como un instrumento perfecto de expresividad sublime. La fusión entre el llanto, como una manifestación folclórica, el canto ortodoxo ruso, el aria bachiana, la línea melódica infinita, las sutiles disonancias dentro de la armonía diatónica, todo esto junto hace que la obra sea única.

Todo lo anterior hace que las romanzas de Rachmaninov sean muy exigentes desde el

punto de vista interpretativo. Se considera que para la parte vocal se necesita una voz potente y a la vez muy flexible, con un rango muy amplio de matices sonoros. Además, muchas de estas obras fueron compuestas para los grandes solistas de ópera rusos, incluyendo al íntimo amigo de Rachmaninov, el famoso bajo Fiódor Shaliapin.

Igualmente, la parte de piano requiere tanto las habilidades de ensamble como el virtuosismo solista. La relación entre la voz y el piano en las romanzas de Rachmaninov se podría comparar con la relación entre lo que se dice y lo que se piensa/siente. En muchas ocasiones, el piano tiene mayor expresividad emocional que la parte vocal, mayor longitud de líneas melódicas y entretejidos armónicos complejos, como si el piano demostrara aquello que se piensa pero no se dice, o aquello para lo que las palabras no alcanzan. De hecho, es muy acorde con la personalidad de Rachmaninov, no era un hombre de muchas palabras pero tenía una intensa vida emocional-características que equipara las romanzas con sus preludios o estudios-cuadros.

Coro

El formato coral fue otra pasión compositiva de Rachmaninov ya que le permitía transmitir ideas ético-espirituales y filosóficas de manera monumental, en especial en las obras sinfónico-corales como la cantata *La Primavera* o la *Sinfonía coral “Las campanas”*. Sin embargo, hay dentro del legado vocal del compositor ruso un ciclo coral que se aproxima a la concepción lírica de las

romanzas, se trata de los *Seis coros para voces femeninas o infantiles y piano Op.15* (1895). Este excepcional *opus* fue compuesto por Rachmaninov para sus alumnas de la Escuela Pedagógica Mariinski, donde el compositor enseñó teoría musical y fue el pianista-colaborador. La composición de *Seis coros* es la única experiencia de Rachmaninov con música para coro infantil y representa un esfuerzo no solamente artístico sino también pedagógico. Tanto el contenido de los textos como los recursos musicales muestran delicadeza, inocencia y optimismo, sin quitarles profundidad y originalidad musical. Los coros No. 1 y 6 (*Gloria* con texto de Nekrasov y *El Ángel* con texto de Lermontov) son de carácter ético-espiritual. En los coros No. 2, 3 y 4 (*La nochecita* con texto de Ladyzhensky; *El Pino* con texto de Heine en traducción de Lermontov; *Se durmieron las olas* con texto de Romanov) prevalece la expresión lírica-paisajista con un trasfondo filosófico—mientras que el Coro No. 5 (*El cautiverio* con texto de Tzyganov) remite a la tradición de la canción folclórica rusa. La parte vocal está escrita para dos voces y en gran medida se apoya en la estructura diatónica, buscando cierta simpleza de entonación, pero con variedad de texturas que combinan movimientos monódicos, armónicos y polifónicos en formas ingeniosas. El piano, por el contrario, crea un ambiente rico en colores sin ninguna prevención de disonancias, tensiones tonales o complejidad de textura, y solamente cuidando el frágil balance entre las voces. A pesar de que Rachmaninov de nuevo acude a sus típicos símbolos musicales—en las líneas

melódicas del *Ángel* se oculta el motivo de *Dies irae*—la impresión general que deja el ciclo es de una atmósfera despejada y esperanzadora.

Música sacra

La fe, la resiliencia y la esperanza eran pilares en los cuales se sujetaban muchos artistas del tormentoso inicio del siglo XX. Al parecer, la mirada de Rachmaninov hacia la música sacra no fue una casualidad sino un interés artístico impulsado por la necesidad personal y por el entorno. La época de su formación musical en el Conservatorio de Moscú coincidió con la propagación de un movimiento musical llamado *Nuevo camino*, cuyo objetivo era el renacimiento del canto antiguo ortodoxo mediante su fusión con las raíces folclóricas. El corazón de esta corriente fue la Escuela y el Coro Sinodal de Moscú, una institución que formaba músicos profesionales para la Iglesia Ortodoxa Rusa y, que, entre otras cosas, se ubicaba en un edificio aledaño al Conservatorio, por lo cual se fusionó con este último en el año 1919. Los profesores de la Escuela Sinodal (Smolensky, Orlov, Kastalsky) participaban en los conciertos del Conservatorio y dictaban los cursos de canto ortodoxo. Todo esto motivó a Rachmaninov a estudiar música vocal sacra, no solo durante sus años de formación sino también después, llevándolo a ser un gran conocedor de esta tradición.

Como resultado, pudo concebir sus obras para coro a *capella*: el *Concierto sacro* (1993), la *Liturgia de San Juan Crisóstomo*

Op. 31(1911) y *Las vísperas* op. 37 (1915). Si bien el *Concierto sacro* fue una exploración temprana en este estilo, la *Liturgia* y *Las vísperas* están en la cúspide de la música sacra universal. Probablemente, Rachmaninov compuso *Las vísperas* como una reacción al estallido de la Primera Guerra Mundial y eran un llamado a la oración por la paz, la unidad espiritual y el patriotismo. A diferencia de la *Liturgia*, cuyos textos sagrados se combinan con el material musical completamente original, *Las vísperas*, en gran parte, se basan en los cantos monódicos antiguos del culto ortodoxo, además con varios orígenes: *znamenny* (de neumas), *kievano* (de Kiev) y *griego* (de Bizancio). Seis de los quince cantos, compuestos por el mismo Rachmaninov, fueron exitosamente estilizados o “deliberadamente falsificados”, en palabras del compositor, de tal manera que son difíciles de diferenciarlos de los demás.

Pero la verdadera maestría e inspiración la demostró Rachmaninov en el trabajo armónico y de textura coral, es decir, en darles nueva vida a las melodías medievales. Aquí el compositor de manera excepcional combina las técnicas de la tradición coral contemporánea, tanto litúrgica como profana, los rasgos épicos de la ópera rusa, los principios polifónicos del folclor ruso y los elementos característicos de su estilo propio. Así, en los júbilos de los coros No. 6 y No. 12, ambos dedicados a glorificar a Dios, claramente se percibe el típico balanceo y la creciente masa sonora de las campanadas. Muchas veces para crear su emblemática textura multisónica Rachmaninov subdivide las partes corales (*divisi*), como por ejemplo en el Coro No. 1. En otras ocasiones utiliza el

canto a *bocca chiusa* (canto a boca cerrada), creando un efecto especial de pedal de órgano (No. 2, No. 9). Son frecuentes las texturas heterofónicas, aquellas que desplazan la masa sonora en forma de paralelismos iso-rítmicos o, por el contrario, las texturas polifónicas con voces complementarias, ambos estilos provenientes del canto popular nacional. Se destaca el coro No. 5 “Ahora despides, Señor, a tu siervo” (*Nunc dimittis, el Cántico de Simeón*) por el empleo de un registro excepcional en la parte de los bajos, lo cual, de hecho, era una norma en la tradición litúrgica rusa, dado que existían este tipo de voces profundas, denominadas *oktavistas* (es decir, los que cantan una octava por debajo de lo escrito).

Tan grande fue la inspiración de Rachmaninov con esta obra, que la compuso en el transcurso de dos semanas a pesar de su gran dimensión. El estreno de *Las vísperas* por el Coro Sinodal en el año 1915 fue un acontecimiento, el éxito fue tal que hubo otros 4 estrenos en el mismo año. Posteriormente, durante el exilio, la obra se convirtió en una preciada remembranza que conectaba a Rachmaninov con su patria lejana; por lo tanto, diferentes citas de *Las vísperas* aparecerán en las *Tres canciones rusas*, la *Sinfonía No. 3* y las *Danzas sinfónicas*, y el mencionado coro No. 5 sería seleccionado por el compositor para su propio funeral.

Referencias

Dargomyzhsky, Aleksandr. S. 1921. *Autobiografía-Cartas-Memorias de los contemporáneos*

[Автобиография-Письма-Воспоминания современников] San Petersburgo: Editorial estatal.

Rachmaninov, Sergei.V. 1978. *Legado literario* [Сергей Рахманинов. Литературное наследие]. Vol. I. Moscú: Compositor soviético.

¿Qué nos dicen los intérpretes?

Artem Kuznetsov

Por Alena Krasutskaya

Para quienes nacimos en Rusia es evidente que nuestra escuela compositiva tiene su identidad muy marcada, y cuando escuchamos la música de Rachmaninov lo primero que percibimos son nuestros códigos culturales rusos. Sin embargo, a Rachmaninov lo interpretan por todo el planeta. ¿En qué consiste su universalidad? ¿Qué tiene su música que conquista al público, por ejemplo, en Colombia?

Artem Kuznetsov. Ante todo, Rachmaninov fue un músico y un artista muy versátil, fue compositor, pianista y director, y en las tres áreas logró la perfección. Es decir, fue universal en el sentido de su desempeño. También hay que recordar que Rachmaninov obtuvo una formación extraordinaria bajo las tutorías de los mejores compositores rusos, lo cual le permitió absorber no solamente los elementos auténticos rusos, sino también lo mejor de la tradición musical europea. Además, la generosidad melódica y armónica hace que su discurso musical sea muy atractivo para los oyentes.

Pero lo más importante en la música de Rachmaninov es su profunda emocionalidad, sinceridad y espiritualidad. Estos rasgos son universales, el lenguaje de las emociones es comprensible para todos. Rachmaninov nos habla de la eternidad, de valores absolutos, y esto lo hace relevante para toda la humanidad.

Siendo un intérprete joven, que toca seguramente para muchas audiencias jóvenes, como la de Ibagué, y teniendo en cuenta que la música de Rachmaninov ya tiene más de 100 años ¿Qué puede aportar o enseñar Rachmaninov a la juventud de hoy?

AK. Yo tuve un acercamiento muy especial con la vida y arte de Rachmaninov cuando tenía 14 años. Resulta que el famoso museo de Rachmaninov en Ivanovka, la casa en la cual él compuso o revisó la gran parte de sus obras, se encuentra solamente a una hora y media del pueblo donde yo nací. Yo tuve la oportunidad de estar allá, de tocar y de interactuar con grandes músicos, por ejemplo, con Mikhail Pletnev o Nikolay Lugansky. Esta experiencia me impactó mucho. La vida de Rachmaninov no fue fácil, llena de dificultades y de sufrimiento, pero también de éxitos extraordinarios.

Para los jóvenes de hoy su historia de superación, resiliencia y nobleza es un ejemplo para seguir. Además, el ritmo veloz de la vida contemporánea nos desvía de las cuestiones filosóficas, mientras que la música de Rachmaninov nos devuelve a nosotros mismos, nos hace pensar sobre el sentido de la vida, nos pone a cuestionarnos, ¿qué soy? ¿En qué lugar de mi vida estoy? Finalmente, la música de Rachmaninov nos demuestra que el verdadero arte es atemporal y trasciende a todas las generaciones.

La música orquestal de Rachmaninov

Por Pedro Sarmiento

Robert P. Morgan (1994) afirma que la música sinfónica de Sergei Rachmaninov está firmemente ligada a la tradición orquestal romántica de compositores rusos como Tchaikovsky. Sin embargo, conviene adentrarse en el significado que esta afirmación encierra, más aún, cuando se busca saber cuál es la relevancia de sus obras orquestales dentro de un catálogo principalmente marcado por obras vocales y de piano. Por tal razón, se hará un breve comentario de los conceptos esenciales de esta afirmación inicial.

Se entiende por *música sinfónica* el repertorio de obras escritas para un conjunto instrumental llamado orquesta. Aunque la palabra *sinfonía* se aplicó originalmente a una pieza para teclado de corta duración, similar al preludio, su significado más común está ligado a una obra para orquesta en cuatro movimientos que se desarrolló en Europa desde el siglo XVIII. Con el establecimiento del concierto público y la creación de teatros, auditorios y salas de concierto, a partir de 1830, se facilitó el desarrollo de nuevas formas, tales como: *sinfonía de programa*, *poema sinfónico*, *lied romántico* y *melodrama*. A partir de 1860, los instrumentos musicales sufrieron profundos cambios en su construcción: nuevos materiales, timbres y sistemas de afinación, por lo tanto, la orquesta sinfónica que conoció (y para la cual compuso) Rachmaninov es producto de la Revolu-

ción Industrial, de la cual son herederas las actuales orquestas sinfónicas.

Más allá del uso de unos géneros orquestales definidos, los compositores del siglo XIX tuvieron un compromiso claro con una serie de ideales filosóficos y estéticos que produjo su auto-reconocimiento como “románticos”. Uno de estos ideales fue lograr la jerarquización de las artes. En las obras literarias y ensayos filosóficos de Wackenroder, Hoffmann, Schopenhauer y Hanslick se quiso establecer una supremacía de la música instrumental sobre los géneros vocales, que refleja el conflicto entre la crítica musical subjetiva y la visión racionalista sobre los sistemas musicales y su forma de expresión a través de la partitura; aunque estas posturas no tuvieron una alta incidencia en los compositores románticos.

Al repasar las formas orquestales que marcan la obra de Rachmaninov encontramos tres sinfonías: *Sinfonía No.1, Op. 13* (1895), *Sinfonía No. 2, Op. 27* (1906 - 1907), *Sinfonía No. 3, Op. 44* (1935 - rev. 1938) y dos sinfonías inconclusas (1891 y 1897); cuatro poemas sinfónicos: *Manfred* (1890), *Knyaz' Rotislav [El príncipe Rotislav]* (1891), *Utyos [La roca]* (1893), *Ostrov myortvikh [La isla de los muertos]*, *Op. 29* (1909); y tres obras independientes: *Scherzo* (1888); *Suite* (1891) y *Danzas sinfónicas, Op. 45* (1940).

Críticos y académicos coinciden en que dentro de este grupo de obras destaca su *Sinfonía No. 2, Op. 27* y el poema sinfónico ***La isla de los muertos*** compuestas apenas con dos años de diferencia. También coinciden en que el estreno de su *Sinfonía No. 1, Op. 13* (1895) fue fallido. Las historias detrás de este fracaso incluyen la acusación de que el director de orquesta -Alexander Glazunov- dirigió completamente ebrio (otras voces indican que lo hizo de forma mecánica y sin atención a la expresividad de la música) y que a oídos de Rimsky-Korsakov la música no le resultó agradable. De hecho, se citan a menudo las palabras de César Cui, presente en el estreno, quien irónicamente dijo que la Sinfonía hubiera sido perfecta si se hubiese tratado de un poema sinfónico sobre ‘las diez plagas de Egipto’. Para Cui, y probablemente para Rimsky-Korsakov, el principal obstáculo de la música de Rachmaninov fue el tratamiento de la forma cuya arquitectura se vio ensombrecida por el exceso de secciones repetidas con una armonía artificiosa que produjo líneas melódicas poco definidas y ausencia total de temas. Sin embargo, esta obra fue estrenada cuarenta y ocho años después en Estados Unidos por la Orquesta de Filadelfia, bajo la dirección de Eugene Ormandy, en marzo de 1948, con total éxito. Entonces, ¿qué cambió en este período?

Un evento que pocos teóricos toman en cuenta fue la lenta transformación del *temperamento igual* desde 1799 hasta 1917. En la medida en que la tecnología y la ciencia hicieron realidad este temperamento, se desarrollaron procedimientos musicales cada vez más audaces dentro del sistema tonal. Para aquellos filósofos y críticos, que defendieron una postura subjetiva, se trató

de la invención de nuevas entidades sonoras a las que bautizaron con los nombres de las obras que les dieron origen, tales como: *acorde Tristán*, *acorde Del Fauno*, *acorde Prometeo*. Estos cambios en el tratamiento de la tonalidad se pueden rastrear en las obras de Modest Mussorgsky, en el *Tratado de armonía* de Rimsky-Korsakov y en la música para piano de Claude Debussy y de Eric Satie. La superposición de armonías a distancia de tritono, como las usó Stravinsky en la *Consagración de la primavera*, tienen su explicación tanto en el temperamento igual como en el hecho de que las obras orquestales fueron compuestas al piano. La simetría del teclado es fundamental para entender la tonalidad axial de Bela Bartok.

Las fuerzas del progreso histórico abrían un horizonte estético que permitió soñar en la música del futuro. Esta idea trajo una discusión teórica y estética sobre la forma musical. Para finales del siglo XIX, la sinfonía había adquirido una estructura fija sobre la cual, el compositor vaciaba todo su talento para recrearla y revitalizarla. Sin embargo, varios compositores empezaron a sentir la necesidad de transformar estas estructuras arquitectónicas, para dar paso a formas musicales más fluidas, denominadas “formas abiertas”. Por ende, la diferencia en la recepción de la *Sinfonía No. 1, Op. 13* entre 1897 (año de su estreno) y 1948 está en que el público norteamericano estaba ya familiarizado con la música de formas abiertas, a las cuales no podían estarlo Glazunov, Rimsky-Korsakov y Cui.

Ahora bien, la buena recepción, desde el estreno en 1908, de la ***Sinfonía No. 2, Op. 27*** facilitó su consideración como una de las

obras cumbre de Rachmaninov, pese a que es una obra más conservadora en comparación con su primera sinfonía. Si se observa la disposición de sus cuatro movimientos se descubre el típico esquema de alternancia entre tiempos lentos y rápidos, a saber: I. *Largo - Allegro moderato*, II. *Allegro molto*, III. *Adagio* y IV. *Allegro vivace*. Tal como lo hizo Tchaikovsky, Rachmaninov utilizó un tema melódico que recorre toda la obra, una especie de héroe que se nos muestra en diferentes escenas, para lograr la unidad estilística entre todos los movimientos, que tienen una duración entre quince y veinte minutos. De igual manera, su orquestación no conlleva mayores sorpresas pues, para el momento en que fue compuesta, estaban bien definidas las convenciones tímbricas que facilitaban la comprensión simbólica de la sinfonía. Los usos tímbricos, desarrollados en la ópera para representar las diversas emociones de los personajes, pasaron al formato instrumental estableciendo así las bases de un lenguaje tímbrico que no necesitaba más del texto para representar dichas emociones, siendo la sinfonía su arquetipo formal.

Este proceso de codificación e interpretación de un lenguaje musical no verbal se sublima cuando la obra toma como punto de enunciación una novela, un poema, un grabado o una pintura. Esta sublimación del conocimiento y del placer estético sostiene al poema sinfónico ***La isla de los muertos*** de 1909. Este poema se inspiró en la obra pictórica homónima del suizo Arnold Böcklin, que Rachmaninov conoció a través de una reproducción litográfica en escala de grises. Böcklin nunca aclaró si su pintura era una alegoría

al mito de Caronte, pero su cercanía simbólica con este permite hacerla sin mayores tropiezos. La composición de esta pintura parte del uso asimétrico de la línea de horizonte que está muy cerca de la margen inferior del lienzo. En esta posición, el observador experimenta la inmensidad del cielo y de la isla que ocupa más de dos tercios de la pintura misma. La luz proviene de una fuente que se ubica a espaldas del espectador, la cual nos permite distinguir una lánguida barca en la que reposa un féretro y dos figuras humanas, la primera de pie con una especie de mortaja o cogulla y, a su lado, una figura que parece estar empujando el féretro hacia el agua, la cual permanece imperturbada a pesar de la presencia de la barca.

El apenas perceptible movimiento de la barca está musicalmente representado por un motivo escrito en cinco octavos, un tipo de métrica que no permite una división regular. Este motivo es lento, como el movimiento aparente de la barca, y grave porque se expone en el registro grave de las cuerdas. Es este registro grave marca la línea de horizonte, que en combinación con los motivos de los violines en el registro sobreagudo simbolizan la amplitud del cielo y la grandeza de la isla. Para simbolizar el carácter fúnebre de la obra, Rachmaninov recurre al uso de timbal, clarinetes (incluyendo el clarinete bajo), cornos (quinto y sexto), y contrafagot; instrumentos ampliamente utilizados en la ópera para representar escenas que se desarrollan en patíbulos, cárceles y cementerios. De esa profundidad, Rachmaninov hace emerger algunos motivos que, por su brevedad, representan la pequeñez del

barquero y de la misteriosa figura de blanco. El haz de la pintura viene a estar representado, por primera vez, por las trompetas que rompen con la oscuridad del motivo inicial. Cabe recordar, que la trompeta es un instrumento que se asocia a la victoria, a la gloria, al enaltecimiento; por tal razón, es fácil deducir que este es el rol de las trompetas en esta parte de la obra.

Rachmaninov también recurrió al entonces conocido *Dies Irae* de la misa de difuntos, para reforzar el sentido fúnebre de la pintura. Del mismo modo, para otorgarle a su poema sinfónico esa áurea de misterio, que tiene la pintura, Rachmaninov recurre a pasajes cromáticos rápidos, como también, al uso de la escala octatónica que, por su alternancia regular de tonos y semitonos, permite neutralizar el reconocimiento auditivo de las tonalidades mayores y menores.

Lo anterior ratifica la conexión musical de Rachmaninov con el romanticismo de finales del siglo XIX, más aún, permite identificar sus valores éticos y estéticos, que entraron en crisis a partir de la Revolución de octubre de 1917. Rachmaninov, Roslavets, Golishev, Lourié y Obukov entraron en un período paradójico con el ascenso del comunismo en Rusia. Esta ideología, que aboga por la lucha de clases, reconoció en la música romántica los valores del Antiguo Régimen que debían sustituirse por una música que exaltara los valores del pueblo. De igual forma, el comunismo vetó aquellas nuevas expresiones musicales que no estaban alineadas con su ideario. Detrás del rechazo a los valores del Antiguo Régimen estuvo el ateísmo promovido por el partido

comunista y convertido en política de Estado. Para un compositor cristiano ortodoxo, con profunda espiritualidad y sentido religioso, era insostenible permanecer dentro de un sistema ateo que abiertamente rechazaba sus valores.

Al llegar a los Estados Unidos, Rachmaninov encontró un público que estaba familiarizado con la música sinfónica y la ópera, con los movimientos de vanguardia y con el ascenso de la música popular a través de los medios de comunicación. Se sabe que la actividad compositiva de Rachmaninov decreció notablemente luego de su exilio, hecho que asoció a esta nueva realidad, que resumió así: “*quizá siento que el tipo de música que me gustaría escribir no es el mismo que se acepta hoy en día*” (Cameron, 1934).

Por lo anterior, es asombrosa la composición en Estados Unidos de sus ***Danzas sinfónicas, Op. 49*** en 1940. Para entonces, Rachmaninov llevaba algo más de veinte años viviendo en este país y gozaba de amplio reconocimiento como pianista, director de orquesta y compositor. En esta obra, retoma varios bocetos de obras anteriores, entre ellos los de un ballet de tema mitológico que inició en 1914 y no concluyó; asimismo, utilizó otros bocetos de 1920 y 1921 cuya música hace parte del primer movimiento. En algún momento, Rachmaninov consideró poner títulos naturalistas a cada uno de los movimientos: *mediodía, crepúsculo y medianoche*, pero la obra fue finalmente estrenada y publicada con los nombres de los tiempos de cada movimiento: I. *Non allegro*, II. *Andante con moto. Tempo di medianoche*, III. *Lento assai - Allegro vivace*. Contiene algunas citas

temáticas de obras anteriores del compositor; por ejemplo, al final del primer movimiento -non allegro- incluyó el tema principal de su *Sinfonía No.1, Op. 13*, en el tercer movimiento -*Lento assai* - *Allegro vivace*- incluyó el Aleluya de las *Visperas, Op. 37* y también el motivo del *Dies irae*. *Danzas sinfónicas* se considera como la mejor obra

orquestal de Rachmaninov, que sirve de testimonio de la edad dorada del sintonismo musical y modelo de estudio para los compositores que, llegados de Europa del Este, musicalizaron los filmes de terror, tragedia y drama de Hollywood en la década de 1940.

Referencias

Morgan, Robert; Sojo, Patricia [trad.]. (1994). *La música del siglo XX. Una historia del estilo musical en Europa y América modernas*. Madrid: Siglo XXI Editores.

Norris, Geoffrey. (2001). Rachmaninoff, [Rakhmaninov, Rachmaninov], Serge. *Oxford Music Online*, <https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.50146>

Más sobre Rachmaninov...

Por Alena Krasutskaya

Humanista y caritativo

Hoy en día es muy conocida la historia del fracaso de la primera sinfonía de Rachmaninov, el suceso que lo afectó profundamente, llevándolo a una crisis emocional y creativa de casi tres años. Muchos testigos, incluyendo al mismo Rachmaninov, señalaron que unos de los factores que influyó en este hecho fue el pobre desempeño del director quien estrenó la sinfonía, Alexander Glazunov.

Sin embargo, Rachmaninov no mostró ningún tipo de molestia ni rechazo a Glazunov y, un año después, transcribió para piano la Sexta sinfonía de Glazunov. Es más, en 1930 Rachmaninov, junto con algunos

amigos recolectaron dinero para que Glazunov, en condición de migrante, pudiera regresar de Estados Unidos a Europa. Un poco después, en 1932, Rachmaninov se enteró de la dramática situación económica y de salud de su colega en París e inmediatamente le envió diez mil francos.

En realidad, la compasión y la caridad eran algo muy habitual para Rachmaninov. Durante su vida envió ayudas económicas a decenas de personas, dando la mano a los amigos, a los artistas y hasta a las personas que no conocía, siempre permaneciendo en la sombra y sin llevarse créditos.

Rachmaninov y Tolstoi

“Mía es la venganza. Yo pagaré”. Esta cita de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos fue elegida por León Tolstoi como epígrafe para su novela *Ana Karenina*. Posteriormente Serguei Rachmaninov puso el mismo epígrafe a su primera sinfonía, insinuando, tal vez, su carácter filosófico. A finales del Siglo XIX las mentes de los jóvenes rusos estaban bajo el poder de Tolstoi, de sus ideas y su arte.

En el año 1900 Rachmaninov ya llevaba el tercer año de la crisis causada por el fracaso de su *Primera sinfonía*, ya trabajando sobre el *Segundo concierto para piano*, pero con muchos altibajos en el proceso. Una de sus admiradoras, la

princesa Liven, le escribió a Tolstoi: “Sea tan amable, recíbalo, este joven está en peligro de morir. Él perdió la fe en él mismo, trate de ayudarlo”.

Poco después Rachmaninov llegó a una reunión en la casa de Tolstoi en compañía de Fiodor Shaliapin, el famoso bajo y amigo cercano del compositor. Para este debut eligieron la romanza “*El destino*”, en la cual Rachmaninov hizo referencia a la quinta sinfonía de Beethoven. Los oyentes se animaron mucho con la obra y se pusieron a aplaudir, pero Tolstoi permanecía inmóvil y descontento. Luego en un rato se le acercó a Rachmaninov y dijo: “Debo decirle que nada de esto me gusta. Beethoven es un disparate... esto fue horrible”, contaba el compositor a sus amigos estadounidenses muchos años después.

¿Qué nos dicen los intérpretes?

Sergio Sánchez

Por Alena Krasutskaya

En Colombia no es frecuente que una orquesta estudiantil toque obras de Rachmaninov. Ustedes en el Conservatorio del Tolima ya han hecho algunos montajes y van a preparar más obras para el festival. ¿Qué retos representa la música orquestal de Rachmaninov para una orquesta universitaria?

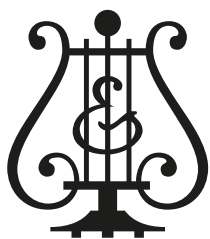
Sergio Sánchez. Efectivamente, hemos tocado el Segundo y Tercer concierto para piano y la Rapsodia sobre un Tema de Paganini. Tocar la música de Rachmaninov siempre es un desafío para cualquier tipo de orquesta, sea profesional o universitaria, por la cantidad de elementos musicales que combina. El estilo del romanticismo tardío requiere mucha expresión lírica en las líneas melódicas y mucho balance en la armonía y textura. Una de las dificultades es el equilibrio entre piano y orquesta, dado que las orquestaciones de Rachmaninov son muy elaboradas y densas. También hay exigencias técnicas colectivas, por ejemplo, en los pasajes veloces, o en los sutiles cambios de tempo, pues hay muchas partes de gran intensidad emocional donde la orquesta es protagonista. Además, la orquesta de Rachmaninov es una orquesta grande y hay que trabajar todos los rangos dinámicos posibles. Finalmente, el piano se involucra mucho con la parte orquestal, lo cual es un gran reto colectivo de interacción entre solista y orquesta.

¿De alguna manera la escuela rusa y sus profesores han influenciado su desarrollo artístico?

S.S. Estudié con Germán Céspedes y Luis Eduardo Vargas bajo las directrices de Jorge Zorro, quienes tenían gran herencia de la escuela rusa. Hoy en día el tema de las tradiciones de dirección es bastante complejo por la diversidad de escuelas e interculturalidad. Fueron destacadas las tradiciones alemana y rusa, de hecho, Rachmaninov fue un gran representante de la escuela rusa, pero a la vez fue admirador de Artur Nikisch y observaba sus clases en el Conservatorio de Dresden. Hay que mencionar a los grandes pedagogos rusos de dirección, a George Erzhemsky e Ilia Musin, y claramente, mis maestros tuvieron gran influencia de esta tradición. Creo que una de las cosas importantes que yo aprendí es que la técnica de dirección es solo una herramienta, y uno más allá de dirigir una orquesta dirige la música.

Cuando Rachmaninov asumió la dirección de orquesta en la Compañía teatral de Mamontov (esto fue en la época de su crisis de composición por el fracaso de la primera sinfonía), no tenía preparación especializada porque no existía todavía la cátedra de dirección en el conservatorio de Moscú. Entonces, más allá de la técnica y de la escuela, ¿cuál es el rol de la intuición musical en este oficio?

S.S. Resulta que la imagen del director moderno formado desde la técnica del gesto es un fenómeno bastante reciente, mientras que la mayoría de los grandes directores de la primera mitad del siglo XX surgieron a partir de intuición y gran talento, cada uno creando su propia idea sobre qué es el arte de dirigir.

S T E I N W A Y & S O N S

**Conservatorio
del Tolima**
Institución Universitaria

**FACULTAD DE ARTES,
CIENCIAS Y EDUCACIÓN**

y **Tecnología en Audio** *Producción Música*

SNIES: 107178

REGISTRO CALIFICADO:
9878 DEL 19/06/2018

LA MÚSICA + *cerca de ti*
LA MÚSICA + *cerca de la gente!*

ESCANÉAME

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO
CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Conservatorio
del Tolima
Institución Universitaria

Equipo y Colaboradores del Festival

Equipo y Colaboradores del Festival

Programa de mano

Edición del Festival No 10.

Mayo, 2025

Organiza:

Conservatorio del Tolima

Sede X Festival Internacional de Piano
Cl. 9 #1-18 - Ibagué, Tolima - Colombia.
Salón Alberto Castilla

X Festival Internacional de Piano

James Enrique Fernández Córdoba, Rector
Juan Carlos López, Director
María del Rosario Jaime Triana, Coordinadora

Producción General

Lili Stephanie Cubillos Prado,
Directora Centro de Extensión y Proyección Social

Producción Audiovisual

Jeisson Vargas, Coordinación
Angelo Cioffi, Director de audio
Giancarlo Richelmi, Director de video
REC Televisión, Realización
Santiago Velásquez, Asistente Musical

Equipo Técnico

Laura Melisa Sanchez Trujillo
Daniel Felipe Novoa Saenz
Mateo Florez Lozano
Jorge Andrés Sánchez Gallego
Daniel Felipe Mendoza Sábchez
Juan David Obando Ortiz
René Mauricio Vera Arias
Camilo Perez Acosta
Jhonatan Estiben Lozano Herran
Jonatán Eduardo Obando Trujillo

Banco de Instrumentos

Marinela Quimbayo Zambrano, Auxiliar Administrativa
Antoine Dubai, Lutier Fazioli Italia
Alexis Quevedo, Lutier Colombia

Equipo Logístico

Cristhian Uribe
Carmen Ramírez
Heidi Lizette Serrano Carrillo
Katherine Alexandra Benavides León
Pablo Rivero
Mayerlin Gómez Guzmán
Julian Martinez
Paula Andrea García

Anfitriones

Juan David Herrera Diaz
Ángela María Zuleta Ayerbe
Yamith Esteban Hernández Castro
Daner Ameth Marulanda Henríquez
Angie Sofia Cruz Briñez
María Paula Salcedo Betancourt
Andres Santiago Rincon Ruiz
Luna de Abril López Buelvas
Ricardo Jeronimo Aldana
Jonathan David Ruiz Herrera
Jaime Nicolas Montoya Ramírez
Laura Liliana Diaz Infante

Comunicaciones

Diana Patricia Cabezas Osorio, Coordinadora
Jose Reinaldo Morera Molina, Diseñador
Juan Diego Salcedo, Productor Audiovisual
Geraldine Macias, Asistente de Comunicaciones
Estudio Creativo Seamos Wow, Agencia de Publicidad

Producción Tecnicoluminica

Elite Producciones S.A.S

Hugo Armando Arias
Kevin Alberto Rojas
José Manuel Torres
Michael Figueroa Ospina

Traductor

Diego Alejandro Bonilla

Exposición Lutería Clásica en Colombia

Diana Marcela Arévalo, Coordinadora Construcción y
Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada
Diana González, Creadora
Nathalia Quinguerio, Expositora

Invitados

María Clara Alarcón Guzmán, Arpista invitada
Fundación Universitaria Juan N. Corpas
Laura Daniela Ariza Castro, Violinista
Mariajosé Hincapié Suárez, Violinista
Jacobó Hurtado Jiménez, Violinista
Maria Paula Jiménez Quiñones, Violinista
Luis Felipe Rocha Cadena, Violista
Josué Cruz Alvarez, Cellista

Facultad de Artes, Ciencias y Educación Conservatorio del Tolima

Alicia Orjuela, Decana (e)
Cristian Valencia Giraldo,
Coordinador Tecnología en Audio y Producción Musical
Gonzalo Franco, Coordinador Maestro en Música
Oscar Navarro, Coordinador Licenciatura en Música
Israel Árias, Coordinador Especialización en Educación Musical

Personal Administrativo

Procesos Estratégicos

Milena Masmela, Planeación y Gestión Estratégica
Adriana Prada, Gestión del Talento Humano
Diana Cabezas, Gestión de las Comunicaciones
Carlos Sánchez, Internacionalización y Gestión Global
Emelin Oviedo, Gestión del Mejoramiento Continuo
Mauricio Parra, Gestión Tecnológica

Procesos Misionales

Alicia Orjuela, Formación
Pedro Sarmiento, Investigación
Lili Cubillos, Extensión y Proyección Social

Procesos de Soporte o de Apoyo

Carlos Sánchez, Bienestar Institucional
Cristhian Uribe, Gestión de Infraestructura Física y Tecnológica
Carolina Giraldo, Gestión Jurídica y Contractual
Rosemberg Cardona, Gestión Financiera

Servicios Generales

Nicolás Parra Imbachi
Manolo Stevan Buitrago Mora
Carlos Andrés Murillo González
José Clavijo
Hernando Gutiérrez
Gloria Inés Carvajal
Argelia Zabala
Nora Milena Galeano
Rosalba Guarnizo
Rosalba Yate
Lilia Alexandra Mora

Impresión

Jose Reinaldo Morera Molina, Diagramación
León Gráficas, Impresión

Secretaría de
**CULTURA
Y TURISMO**

.....

FACULTAD DE
ARTES Y
HUMANIDADES

DEPARTAMENTO
DE MÚSICA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

.....

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria de Educación Superior Pública

Festival Internacional de Piano
El universo musical de Serguei Rachmaninov

Programa de Mano
Edición n.º 1
Mayo, 2025
Ibagué - Tolima, Colombia
Conservatorio del Tolima
Facultad de Artes, Ciencias y Educación
Centro de Investigación, Creación e Innovación

@conservatoriodeltolima

www.conservatoriodeltolima.edu.co

Salón Alberto Castilla
Colombia - Ibagué, Tolima / Cl. 9 #1-18

2025

**Conservatorio
del Tolima**

Institución Universitaria

*EN HOMENAJE A **SERGEI RACHMANINOFF** (1873 - 1943)*

EL ÚLTIMO ROMÁNTICO

