

Fecha: 14-05-2023
 Medio: El Mercurio
 Supl.: El Mercurio - Cuerpo E
 Tipo: Cultura
 Título: ÉXITOS Y DESAFÍOS LOS RASGUEOS DE LA GUITARRA CLÁSICA EN CHILE

Pág.: 1
 Cm2: 1.013,5
 VPE: \$ 13.313.322

Tiraje: 126.654
 Lectoría: 320.543
 Favorabilidad: ☒ Positiva

ÉXITOS Y DESAFÍOS, LOS RASGUEOS DE LA GUITARRA CLÁSICA EN CHILE

El 22 de mayo Luis Orlandini —uno de los más destacados intérpretes y docentes de nuestro país— y su exalumno Raimundo Luco iniciarán una importante gira por España y Alemania. Ambos artistas reflejan el reconocimiento que este instrumento ha alcanzado a nivel nacional e internacional. Un camino que hoy cuenta con notables ejecutantes y académicos, pero también revela retos como la falta de oportunidades y plazas para conciertos y la diáspora de talentos que muchas veces no regresan a compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones.

MAUREEN LENNON ZANINOVIC

Su nombre es, sin duda, un referente del instrumento. Exalumno del legendario maestro Ernesto Quezada, el guitarrista Luis Orlandini (1964) ha recibido a lo largo de su carrera numerosos galardones como el "Domingo Santa Cruz", en 1999, y el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, en 2007, además de importantes distinciones en Europa. Junto con ello, es miembro de número de la Academia de Bellas Artes, profesor en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y docente del Instituto de Música UC (IMUC).

Una brillante trayectoria que alcanzó, en 1989, un hito fundamental en la historia de la guitarra en nuestro país al obtener el primer lugar del Concurso de la Radio ARD de Múnich, en Alemania. "Ese triunfo fue clave y marcó una efervescencia muy importante en el medio. Los jóvenes se dieron cuenta de que sí se podía alcanzar un reconocimiento internacional. Fue un acontecimiento que animó a muchos a estudiar guitarra en los conservatorios", señala a "Artes y Letras" Oscar Olsen, destacado instrumentista chileno y conductor del programa "Guitarra", que emite los domingos, al mediodía, la Radio Beethoven.

Instalado en el Centro de Extensión del Campus Oriente UC, Orlandini por estos días está en plenos ensayos, junto a su exalumno Raimundo Luco (24) del repertorio de la gira que llevarán a Europa. El 22 de mayo, gracias al apoyo de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería (Dirac), ambos iniciarán un viaje por España y Alemania. "Más que una gira de conciertos, es un evento artístico porque hay presentaciones abiertas y privadas, encuentros y además impartiré clases magistrales. Será la primera oportunidad de mostrar ampliamente lo que hemos construido como dúo de guitarra y nuestro sello que es la música clásico-romántica transcrita desde el piano. El programa incluye nuestras transcripciones de obras de compositores como Beethoven, Grieg, Debussy y Chopin", expresa Orlandini, y añade que sumarán una pieza de Pedro Humberto Allende y el estreno de una obra compuesta especialmente para este dúo por Oscar Olsen: "Desde mi terraza". Durante casi un mes actuarán en Valldemosa (Mallorca) y grabarán en la casa donde vivió Chopin. También hay fechas confirmadas en Córdoba, en Núremberg y Hamburgo, con recitales y filmaciones, entre otros lugares, en el Museo de Johannes Brahms.

SIGUE EN E2

FRANK RIVERO

Éxitos y desafíos...

VIENE DE EL

Junto con ello, en los próximos meses deberían lanzar su primer disco como dúo y ya están trabajando en otra gira internacional, para el 2024.

Raimundo Lucio, quien es becado estrella de la Corporación Amigos del Teatro Municipal de Santiago y el año pasado se tituló en el IMUC, complementa que este "viaje a Europa me tiene muy motivado. Luego tengo un par de actuaciones en vivo y en diciembre parto a Alemania con una beca que me dio el gobierno de ese país. Son dos años donde realizaré un magister y la idea es poder seguir con mis presentaciones y con otros planes", manifiesta.

El joven instrumentista rememora que a los ocho años tomó por primera vez una guitarra y "nunca más la dejó. Mi tío Hugo Lagos fue quien me metió en el mundo de la guitarra clásica y luego en la UC seguí con Luis Orlandini". Este último, un indiscutido maestro y descubridor de talentos como Sebastián Montes —quien acaba de cosechar aplausos con "El concierto de Aranjuez" de Joaquín Rodrigo junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile—, señala que ver a sus alumnos despegar "me llena de orgullo. Un talento nace. Lo que uno puede hacer es guiarlo, apoyarlo, pero el talento tiene que estar. Raimundo, a mi juicio, tiene todas las condiciones para hacer una carrera internacional del más alto nivel. En los últimos años ha dado muestras de capacidades que rara vez se ven en un estudiante. Es un artista nato del escenario".

A pesar de que hay buenas plataformas, a la guitarra no se la conoce necesariamente más que hace 10 años".

ROMILIO ORELLANA

Los profesores del IMUC profundizan en la gira y afirma que tocarán en España, en un país que es considerado la cuna de la guitarra clásica, "pero Chile ha tenido un desarrollo enorme y hoy es reconocido en todo el mundo. Están saliendo nuevas generaciones con potenciales y en la medida que alcancen reconocimiento, significa que los maestros estamos por buen camino. En la medida en que las nuevas generaciones superen a las anteriores, la sociedad avanza".

A inicios del 2021, Luis Orlandini —junto al guitarrista Romilio Orellana (1970) y el abogado Joaquín Herrera— sacó a la luz la Fundación Guitarra XXI: una iniciativa que nació como un punto de encuentro para todas las personas que tienen un interés por el instrumento, más allá de los sonidos doctos. En poco más de dos años, han organizado clases en línea y un concurso de composición. "De a poco vamos creciendo. Hemos ampliado nuestro rango de acción y ampliamos el equipo con exalumnos. Todos estamos apoyando proyectos que este año deberían empezar a florecer, como la creación de ensambles de guitarras", aclara Orlandini. Agrega que quieren dar vida a una especie de fundación de orquestas, pero enfocada en la guitarra, para captar talentos y nuevos públicos. "Hay que insistir en la maravilla que puede generar la música no solo en la juventud, sino en toda la sociedad. Estamos convencidos de que la música nos hace mejores personas. Nos mueve un afán profesional, pero también un afán social", dice.

El profesor y exdecano de la Facultad de Artes de la U. de Chile concluye que "la guitarra así ha mantenido un me hay el panorama pero hay temas que me preocupan: aún faltan espacios para que los músicos se muestren. Las regiones tienen unos teatros increíbles, pero muchas veces no cuando los músicos quieren para financiar sus programaciones. La pandemia y los terremotos nos han golpeado mucho y una prueba de ello es el Teatro Municipal de Viña del Mar, que lleva 13 años cerrado". Orlandini advierte que hoy el panorama tiene desafíos y que es clave innovar. "En nuestros conciertos queremos poner algo distinto, por eso estamos tan involucrados con el tema audiovisual y con redes sociales como Instagram. Sentimos que la música y los conciertos están un poco estancados y no podemos hacer siempre lo mismo".

Raimundo Lucio destaca que "la idea es ampliar. Al sumar lo audiovisual, incorporamos aspectos estéticos que son fundamentales para llegar a nuevas audiencias".

Una moneda con dos caras

Miembro de número de la Academia de Bellas Artes desde 2021, Oscar Ohlsen es uno de los principales músicos de la guitarra de concierto en nuestro país. Investigador del área y concertista pionero con el laúd, también ha sido un divulgador entusiasta del instrumento, y entre 1989 y 2019 tuvo al aire un programa en la Radio Beethoven llamado sencillamente "Guitarra". Tras un receso, y bajo el alero de la Universidad Católica, hace un año el espacio regresó a la emisora.

"Ha sido una vuelta muy esperada y creo que ayudó mucho la presión de esa nueva generación maravillosa de guitarristas chilenos", explica Ohlsen. Agrega que, a lo largo de las tres décadas que ha estado al aire, "he tratado de innovar, dándoles más espacio a las entrevistas y sé que soy una ayuda porque el programa informa cuando hay conciertos, concursos y visitas internacionales". El exacadémico del IMUC afirma a "Artes y Letras" que hoy "Chile sin duda vive el mejor momento en cuanto a la guitarra docta. Es el mejor momento en su historia". Pero aclara que hay dos caras de la moneda. "Por un lado estamos ante una era muy brillante: con numerosos chilenos

Raimundo Lucio y Luis Orlandini en el Centro de Extensión Oriente UC. En los próximos días actuarán en Europa.

Nicolas Emilfork es director artístico de la Fundación Guitarra Viva Ernesto Quezada.

Romilio Orellana, además de la academia, es miembro de la Fundación Guitarra XXI.

Un talento nace. Lo que uno puede hacer es guiarlo, apoyarlo, pero el talento tiene que estar".

LUIS ORLANDINI

Chile sin duda vive el mejor momento en cuanto a la guitarra docta. Es el mejor momento en su historia".

OSCAR OHLSEN

Hay que volver a cantar a la gente y eso ha significado que la programación tenga que ser más innovadora".

NICOLÁS EMILFORK

Dos conciertos para este otoño

Este sábado, al mediodía, en la Galería Patricia Ready (Espoz 3125, Vitacura) se presentará gratis el dúo conformado por Luis Orlandini y Raimundo Lucio. "Vamos a estrenar el programa de nuestra gira a Europa. Será un adelanto exclusivo de lo que tocaremos en España y Alemania", confirman los guitarristas.

El 13 de junio en el Centro de Extensión Oriente (Jaime Guzmán 3300, 19-00 horas) y el 14 de junio en el Museo de Artes Visuales MAVI UC (Lastarria 307, 18:00 horas) actuarán con entrada liberada el tenor Rodrigo del Pozo y el guitarrista José Antonio Escobar, en el marco de la 59 Temporada de Cámara de Música UC.

Rendirán, entre otros, homenajes a William Byrd, a 400 años de la muerte de esta figura central del Renacimiento con transcripciones para guitarra de José Antonio Escobar de "La Volta" y "The Woods So Wild"; y a Lennox Berkeley, a 120 años de su nacimiento. Se sumarán "Tres Cantones" de John Dowland y "Songs from the Chinese" de Benjamin Britten. "Serán solos y dúos en un programa muy rico y variado. Rodrigo del Pozo tiene, además, una voz muy linda y domina muy bien ese repertorio", explica José Antonio Escobar.

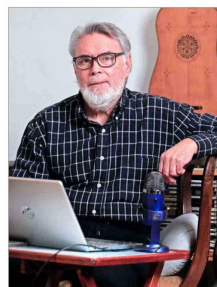
La guitarrista Ximena Matamoros enseña en la Universidad de Chile.

El guitarrista José Antonio Escobar tendrá un concierto en junio.

El legado de Quezada

Es sabido que en el mundo de los instrumentos de cuerdas pulsadas en nuestro país a Ernesto Quezada Bouey (1945-2016) se lo ubica como una de las figuras centrales del siglo XX. Virtuoso solista del laúd y pionero de la música antigua, dejó además un enorme legado como profesor en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Entre sus exalumnos hay intérpretes tan célebres como el propio Luis Orlandini, Carlos Pérez y Romilio Orellana. Y entre los más jóvenes también hay varios nombres sobresalientes,

El guitarrista Óscar Ohlsen preparando su programa que emite la Radio Beethoven.

como Luis Guevara, Emmanuel Sowiec y Nicolás Emilfork. Este último es director artístico de la Fundación Guitarra Viva Ernesto Quezada, centrada en la formación, la divulgación, la creación de nuevos públicos y la entrega de cuatro programas de becas a talentos (posgrados, grabaciones, instrumentos y para participación de concursos).

"Este año programamos alrededor de 45 conciertos distribuidos en siete regiones de Chile", señala Emilfork sobre la nutrida cartelera que está desplegando en escenarios diversos, como el Aula Magna de la Usach, el Museo de Artes Visuales UC, el Centro Cultural Lo Prado y el Teatro Regional del Maule. Uno de los hitos del 2023 será la realización de la Segunda Semana Internacional de la Guitarra, el 8 y el 9 de septiembre, en el Teatro del Lago (Frutillar).

El director artístico de la Fundación Guitarra Viva Ernesto Quezada analiza este auspicioso panorama en Chile y advierte que, más allá de los logros, el covid-19 marcó un punto de inflexión significativo. "En el caso nuestro, el uso de plataformas como Zoom nos permitió ser mucho más conocidos en el exterior", expresa. Junto con ello, añade que la vuelta a la presencialidad conlleva desafíos y que una de las consecuencias de la pandemia ha sido la pérdida del hábito cultural. "He estado en contacto con otras instituciones y para ellas este tiempo ha sido como un reseteo. Hay que volver a encantar a la gente y eso ha significado que la programación, a nivel de conciertos y en la puesta en escena, tenga que ser más innovadora. Tenemos que preguntarnos cuál es nuestro público y nuestro perfil. Tampoco podemos ofrecer un repertorio estrictamente cronológico, sino que necesitamos incluir una diversidad mayor de creadores", sostiene Emilfork.

agrega que en su caso han apostado por escenarios no tradicionales para la guitarra, como el MAVI UC. "Es un museo que tiene mucha circulación de gente y también hemos incorporado a mujeres guitarristas. Nuestra Semana Internacional ha permitido darles un espacio y eso da una diversidad estilística importante", expresa el ejecutivo.

Romilio Orellana es otro de los destacados académicos de la escena local (es profesor en la Facultad de Artes de la U. de Chile) y, junto con ello, forma parte de la Fundación Guitarra XXI y organiza, desde el 2021, el "Seminario de guitarra Ernesto Quezada", que este año se realizará en agosto en la Casa Central de la Casa de Bello. El músico chileno viene llegando de una exitosa gira por Japón y últimamente ha incursionado en dúos con Horatio Salinas. Orellana valora el "enorme interés que he visto en mis alumnos con este instrumento. Eso es fantástico. Hay un movimiento que ha sido maravilloso pero hoy, más que nunca, necesitamos mayor difusión: crear adeptos. A pesar de que hay buenas plataformas de la guitarra no se la conoce necesariamente más que hace 10 años. Hay un gran trabajo por hacer".

Ximena Matamoros también es docente en la Facultad de Artes de la U. de Chile. Hace tres años impulsó la Asociación Internacional de Guitarristas Compositoras (AIVIC). "La fundé junto a Thaís Nascimento, guitarrista y compositora de Brasil. El colectivo lo conformamos 30 artistas de México, Francia, Portugal, Colombia, Paraguay, Argentina, Cuba, Brasil y Chile. Hemos hecho conciertos, encuentros y este año grabaremos un disco", expresa la artista.

Matamoros, además, es intérprete y compositora. "Hoy a las mujeres se nos considera un poco más, pero todavía falta mucho. El apoyo a la música clásica sigue siendo, además, muy mínimo, a diferencia de la música popular y eso que yo he tratado de derribar fronteras porque para mí la música es una sola", expresa Matamoros.

José Antonio Escobar ejerce la docencia en el IMUC y en la Facultad de Artes de la U. de Chile. En julio participará en un encuentro en Inglaterra.

"Yo pertenezco a una generación donde Luis Orlandini fue como una especie de hermano mayor. Luego nosotros abrimos las puertas para que otros se inspiraran. Eso es muy bueno. Hoy está en la cultura de los chicos de que sí es posible obtener reconocimientos fuera del país", señala Escobar. Y concluye que "el problema y donde hay bastantes baches en Chile y en la región, es la vida laboral. Tenemos que salir de los guetos de los círculos de la guitarra clásica y entrar a las grandes ligas de las salas de conciertos. No podemos quedarnos en los festivales. A veces no nos queda otra, pero si no lo hacemos, comenzamos a quedar fuera de las programaciones", cierra el músico chileno.