

Homenaje a Juan Pablo Izquierdo,
Premio Nacional de Arte en Música 2012

Editorial “Juan Pablo Izquierdo: contrapunto entre la insularidad y la apertura” por Luis Merino Montero

Juan Orrego-Salas. “Saludo a un merecido Premio Nacional de Música. Imágenes de Juan Pablo Izquierdo en dos hemisferios”.

León Schidlowsky. “Saludo a Juan Pablo Izquierdo”.

Carmen Peña Fuenzalida. “Juan Pablo Izquierdo Fernández: Premio Nacional de Arte en Música 2012. Perfil de su quehacer en Chile”.

Marilyn Taft Thomas, Ph. D. “El período de Pittsburgh en la vida de Juan Pablo Izquierdo: 1990-2008”.

Discografía de Juan Pablo Izquierdo.

PATRIMONIO UC

extremadamente alto de auto preparación e investigación, un rasgo característico de la obra profesional de Izquierdo.

A medida que la Carnegie Mellon Philharmonic se fortalecía, el maestro Izquierdo avizoró una oportunidad de vincular los dos medios en que participaba como director. Desde su posición como director musical de la Orquesta Claudio Arrau en Santiago, Izquierdo trabajó con numerosos músicos chilenos jóvenes. El maestro pensó que ellos podrían mejorar su nivel de aprendizaje mediante estudios profesionales en un conservatorio sobresaliente de los Estados Unidos. Inmediatamente se le vino a la mente la Carnegie Mellon School of Music.

Después de obtener el compromiso de apoyo financiero de Igor Saavedra Gatica, Presidente de la Fundación Andes, Izquierdo desarrolló un programa de residencia en interpretación en el Carnegie Mellon, el que es similar a un programa de investigadores visitantes para jóvenes científicos. De acuerdo a sus propias palabras: “la idea era ampliar la experiencia orquestal de músicos de este nivel de calidad. Al mismo tiempo estos músicos acrecentarían nuestro programa orquestal y les proporcionarían a nuestros ~~estudiantes la oportunidad de trabajar con intérpretes~~ avanzados de otras naciones”. El programa se inició con seis músicos de Santiago cuidadosamente elegidos, quienes llegaron a Pittsburgh en enero de 1995. Este programa le abrió la puerta a más de 40 jóvenes profesionales de muchas otras naciones para la prosecución de estudios avanzados, además de Chile. Hasta el día de hoy el programa continúa acrecentando el entorno educacional de la Carnegie Mellon School of Music.

Durante la permanencia de Juan Pablo Izquierdo en el Carnegie Mellon, la Escuela de Música también lanzó una serie de transmisiones de radio denominadas *International Music from Carnegie Mellon* (Música internacional desde Carnegie Mellon), producido por WDUQ-FM, señal afiliada a la Radio Nacional Pública de Pittsburgh. Esta serie programó a intérpretes del cuerpo de profesores tales como el Carnegie Mellon Trio, Cuarteto Latinoamericano, André Cárdenes (ojo) y Julius Baker, artistas y compositores famosos invitados y la Orquesta Filarmónica de la escuela, bajo la dirección de Juan Pablo Izquierdo. Se transmitía en tres idiomas y tenía como animador a Ricardo Lorenz, un especialista en música latinoamericana con manejo fluido del inglés y del castellano. La serie constaba de seis partes y fue transmitida por muchos años en estaciones radiales públicas a través de los Estados Unidos además de México y Latinoamérica.

15/11/13
Está correcto según la cuenta

Hoy día su legado como director musical y batuta de la Carnegie Mellon Philharmonic perduran en un número de fonogramas que han sido entusiastamente aclamados y que los ha editado Mode Records. Estos fonogramas recogen la notable habilidad de Izquierdo en la ejecución de las obras de los maestros del siglo XX. Tres ejemplos particularmente notables son los siguientes: *Xenakis/Varèse*, Mode Records 58 (1997); *Giacinto Scelsi: The Orchestral Works*, Mode Records 95 (2001) y *George Crumb: Black Angels, Makrokosmos III*, Mode Records 170 (2006). A continuación se presentan algunas de las críticas escritas acerca de estos fonogramas:

Iannis Xenakis

Dämmerchein/ Persephassa/ La Déesse Athèna

Mode 58

Harold Lewis, afirma lo siguiente en una reseña publicada en internet (rec.music.classical.recordings):

“Mode 58, el más reciente CD con la serie de grabaciones de obras de Xenakis, contiene, además de las tres obras de Xenakis, la mejor interpretación y grabación de *Ameriques* de Varèse. Juan Pablo Izquierdo dirige la excelente Carnegie Mellon Philharmonic en una lectura de formidable autoridad, completamente atenta a los cambios de carácter, movimiento y textura de la obra. Presenta los intrincados detalles y sutilezas de la partitura, junto a la fuerza cabal de la música. La interpretación se apoya en una soberbia labor de ingeniería, que permite un maravilloso ambiente de sala de concierto, con un rango amplio pero natural de dinámica y sonido que está limpia y claramente enfocado... Los entusiastas por la música de Varèse que todavía no conocen esta grabación deberían conseguir un ejemplar lo antes posible”.

---Harold Lewis, reseña internet

Desde París, Francia:

“...una nueva grabación de la obra clásica para percusión *Persephassa*, compuesta el año 1969, que ha sido largamente esperada. En lugar de completar el disco con otras obras de Xenakis para orquesta, Juan Pablo Izquierdo eligió la obra clásica de Varèse *Amériques* escrita en 1921. Esto sugiere una comparación con la poderosa grabación de la Orquesta Filarmónica de Nueva York realizada por Boulez. De hecho, los estudiantes de Carnegie Mellon se equiparon bastante bien. La mezcla de sonido pone de relieve algunas curiosas secciones de actividad instrumental que yo no había notado anteriormente. El final deja a Boulez fuera del campo de juego, con la apocalíptica sirena barítono de incendio proveniente de la Compañía de Bomberos de Mount Lebanon---¡Que Dios se apiade de nuestros oídos si alguna vez nuestra casa se incendia en Pittsburgh!”.

---Dan Warburton, *Paris Transatlantic Review*, noviembre, 2000

Finalmente, Ben Watson de *The Wire* escribe:

“La cantidad de eventos comprimidos en diez minutos es sorprendente. La interpretación, supervisada por el compositor, fue realizada por la Carnegie Mellon Philharmonic bajo la dirección de Juan Pablo Izquierdo mientras que la grabación corresponde a Ricardo Schulz. Ambas capturan la actividad múltiple de la partitura de Xenakis. La fuerza que se hace a la compostura clásica es inmensa. No obstante, el despliegue de recursos sinfónicos permite que Xenakis surja como su aspirante al legado clásico”.

“La obra *Amériques* de Edgard Varèse proviene del futurismo del Nuevo Mundo de 1922. En la estética histórico materialista de Varèse el gesto nunca va más allá de la realidad sonora. La interpretación aquí es veloz y la escritura de las cuerdas se realiza con una precisión minuciosa. Posiblemente el motivo inicial de la flauta se interprete de manera algo suave. No obstante, hacia el final Izquierdo se maneja para producir la coherencia por la vía de un cataclismo de acuerdo a la intención de Varèse. Media hora de excelente música nueva en discos excepcionales”.

---Ben Watson, *The Wire*, marzo, 1998

Giacinto Scelsi

The Orchestral Works Vol. 1

Carnegie Mellon Philharmonic

Juan Pablo Izquierdo

Mode 95

“Este es un glorioso Scelsi—una novedad indispensable para los aficionados a la música de Scelsi, y el fonograma perfecto para convertir tanto a los escépticos como a los inocentes. Asumo mi apreciación de Scelsi de manera seria pero cuidadosa. Este es un disco que toco cuando no hay nadie en la casa”.

“Este es el segundo de la serie de los volúmenes que Mode ha dedicado a Scelsi bajo el sugerente título *The Orchestral Works I*. Sirve como una perfecta introducción a la obra del compositor. La música orquestal es más imponente y madura que aquella que contiene la colección *Accord*. La combinación de pequeñas obras vocales con enormes piezas orquestales hace patente los intereses y preocupaciones de Scelsi por lo que no es occidental. Juan Pablo Izquierdo dirige la Carnegie Mellon Philharmonic con una mayor serenidad y profundo goce que es el que yo aprecio en su disco con música de Xenakis y Varèse [Mode 58] por lo que no puedo esperar por escuchar el resto. De verdad es más simple escuchar la música de Scelsi que describirla. De todo corazón recomiendo este disco”.

---Grant C. Covell, *La Folia*, reseña online, agosto 2002 [www.lafolia.com]

“Otro rótulo en minúsculas para un CD que hace una contribución mayor a la música contemporánea. Mode presenta su primer volumen con las obras para orquesta de Giancinto Scelsi...este disco contiene una interpretación vívida en un sonido excelente de *Hymnos*, *Hurqualia* y *Konx-Om-Pax*. La mejor manera de describir las obras de gran tamaño de Scelsi es pensar en una fuerza irresistible que rueda en una escarpada colina, de manera cada vez más fuerte e insistente, y, claro, aplastando todo a medida que desciende. Amo esta música”.

--Stephanie von Buchau, *The Tribune*, Oakland CA, 21 de febrero, 2001

George Crumb

Black Angels and Makrokosmos III

Mode 170

Este fonograma obtuvo el prestigioso premio *Diapason d'or* en Francia. Lo otorga la revista francesa *Diapason* que se dedica a las grabaciones de música clásica. En la reseña que escribiera para *Diapason*, Nicolas Baron se refiere a la grabación como “bien construida con una muy interesante espacialización de la fuente sonora tanto en anchura como en profundidad”, a lo que agrega que es “muy transparente y con un hermoso ámbito dinámico”.