

BALANCE ARTÍSTICO | 10 hitos culturales del año en Chile:

UN 2019 SORPRESIVO

y sustancioso para las artes

El año terminó con una mala noticia para el mundo de la cultura y sus seguidores: el fin de Radio Beethoven tras 38 años de vida. Además, numerosas actividades debieron suspenderse o postergarse desde octubre, ante el estallido social. Aun así, hubo conciertos, espectáculos y exposiciones memorables en distintos ámbitos de la creación, que hacen de este un buen año.

CECILIA VALDÉS URRUTIA

Rattle es un ícono de la música sinfónica

INOLVIDABLE: ORQUESTA DE LONDRES BAJO LA BATUTA DE SIR SIMON RATTLE

"El debut en Chile de la Orquesta Sinfónica de Londres —conducida por Simon Rattle— es un hito, tal vez el más relevante de las últimas décadas para nuestra escena musical", afirma el exdirector de orquesta, músico y presidente del Círculo de Críticos de Arte de Chile, Carlos Correa Acuña. Rattle es considerado un ícono de la música sinfónica y la Orquesta de Londres es una de las mejores del mundo, con 115 años de historia. "Sus integrantes piensan en lo que viene, lo que es extraordinario, refrescante e innovador", dijo Rattle. Ofreció dos conciertos inolvidables: el primero, las 5 Danzas Eslavas, de Anton Dvorak, y la Sinfonía fantástica de Berlioz, sobre cuyas interpretaciones el crítico Jaime Donoso tituló su columna "El sonido hecho milagro". Mientras del segundo concierto, el más esperado por melómanos (Sinfonía de Réquiem, de Britten, y Quinta Sinfonía de Mahler), Correa escribió sobre la interpretación de Britten. "Orquesta y director en una sintonía perfecta y precisa, nos condujeron por un camino emocional alucinante, rescatando la máxima expresividad del lenguaje que Britten le imprime a la obra, conteniendo por momentos y elevando progresivamente el caudal sonoro, que en los puntos de máxima expresión resultó ser estremecedor".

UN MUSEO POPULAR DEL VINO EN LOLOL

La inauguración de un nuevo museo es siempre una buena noticia. Más aún cuando es un aporte de privados y busca deleitar a todo el público. Nos referimos al Museo del Vino en el valle de Lolol, con más de dos mil metros cuadrados de recorridos temáticos por la historia del vino, desde sus inicios y hasta hoy. Una historia que se remonta a 10 mil años atrás, al sur de las montañas del Cáucaso. El guion recorre las edades del vino, su papel religioso en la Grecia clásica y en el Imperio Romano. También en el antiguo Egipto. Se exhiben objetos como máquinas de la era del vapor y la Revolución Industrial, del siglo XIX, hasta piezas más simples como elementos para catar vinos y barricas del siglo XIX. "Es un museo 100 por ciento educativo, diseñado para la familia y el aprendizaje de los niños sobre una historia", señala Carlos Cardoén, impulsor de este museo, que es uno de los cinco que mantiene activos en Colchagua.

El museo recorre toda la historia del vino.

Turner, "Venecia, San Giorgio Maggiore", de madrugada, 1819.

J.M.W TURNER: GRAN MUESTRA DEL CÉLEBRE PINTOR ROMÁNTICO LLEGÓ A CHILE POR PRIMERA VEZ

La exposición del protagonista del romanticismo británico, J.M.W Turner, en el Centro Cultural de la Moneda, revolucionó la escena expositiva nacional. Era la primera vez que llegaba una muestra individual del gran maestro inglés y fue visitada por 70 mil personas. El genial pintor (1771-1851), que desarrolló una nueva visión del temperamento de la naturaleza, precedió al impresionismo y la abstracción en el arte. Llegaron, en marzo, 85 acuarelas originales de todas sus etapas, desde la figuración hasta la casi disolución de la figura, todas provenientes de la Tate Britain de Londres. "Un conjunto de acuarelas que develan una aproximación única a la inventiva y pensamiento del mundo interior del genial pintor romántico", reconoció a Artes y Letras, el curador de la muestra y el mayor experto en Turner en la actualidad, David Blayney. Con un impecable montaje y un excepcional libro catálogo, las acuarelas que vimos no fueron hechas por Turner para ser exhibidas, "lo que les da mayor valor, pues son las más expresivas, inventivas, originales y claves", aseguró el historiador del arte británico Daniel Slater. El valor y trascendencia de esa muestra única —traída y gestionada por el CCLM— la hizo merecedora del Premio especial de artes visuales del Círculo de Críticos.

Gardiner y su rescate de la interpretación del Barroco

JOHN ELIOT GARDINER EN EL TEATRO DEL LAGO

El director británico sir John Eliot Gardiner es seguido en la escena internacional por su rescate genuino y profundo de la interpretación del barroco. Reconocido por sus grabaciones e interpretaciones en vivo de música barroca y clásica antigua —particularmente con instrumentos de época—, es considerado uno de los músicos e investigadores más singulares y dinámicos. Gardiner nunca había venido a Chile, y su esperado estreno en Santiago —junto a las agrupaciones que dirige: The English Baroque Soloists y el Coro Monteverdi— debió ser cancelado en noviembre, en CorpArtes, por la contingencia nacional. No obstante, sí pudo presentarse en el Teatro del Lago de Frutillar, ante un público expectante y profundamente agradecido. En lo que fue un hito musical, el pionero en el uso de instrumentos de época interpretó, junto a ambas agrupaciones, obras de Monteverdi, Carissimi, Scarlatti y Purcell, en un concierto inolvidable, "con un sentido único y refinado con que interpretan el barroco", según la crítica Claudia Ramírez.

Su arte interactúa con la tierra, los tejidos y lo ancestral.

CECILIA VICUÑA: PREMIO VELÁZQUEZ A LAS ARTES PLÁSTICAS DE HISPANOAMÉRICA

Pocos esperaban, aquí, que el premio más importante de las artes plásticas de Hispanoamérica recayera en la poeta y artista visual chilena Cecilia Vicuña (1948). Pocos conocían sobre la real versatilidad y alcance de la autora nacional que reside, desde hace décadas, en Nueva York y cuya carrera partió en los años 60 con acciones de arte. Pero el jurado del premio —que otorga el Ministerio de Cultura de España— subrayó su "destacada obra como poeta, artista visual y activista, que ha desplegado un arte multidimensional que interactúa con la tierra, el lenguaje escrito y los tejidos. Cruza la conciencia ecológica, la ciudad y la institución artística. Su trabajo es deudor de un conocimiento milenario actualizado a través de las performances, instalaciones, libros, esculturas y gestos". El premio es equivalente al Cervantes en Literatura y se concede por la totalidad de la obra. Entre los premiados figuran artistas clave como Antoni Tàpies, Antonio López García, Cildo Meireles y Doris Salcedo. Las creaciones de Vicuña están en museos como el MoMA, la Tate y el Guggenheim. Además, tuvo una significativa participación en la Documenta.

Bambach recorriendo la Toscana en el Da Vinci móvil.

CHILENA CARMEN BAMBACH PUBLICA MAYOR INVESTIGACIÓN SOBRE LEONARDO

La historiadora chilena y doctora en arte Carmen Bambach (1959) dedicó más de 24 años a la mayor y más innovadora obra sobre Leonardo da Vinci de los últimos años. El monumental libro en cuatro tomos "Leonardo Rediscovered" —publicado por la Universidad de Yale, cuando se conmemoran los 500 años de la muerte del genio— aporta nuevas narrativas y descubrimientos. "Es una radical actualización de Da Vinci", afirmó Yale. "Es un retrato íntegro, una biografía intelectual, artística y personal de Leonardo", señaló Bambach a "Artes y Letras". La investigadora trabajó con las fuentes originales y transcribió 2.200 páginas manuscritas del genio para su estudio. Ello la condujo a descubrimientos y nuevos aportes sobre la biografía y obras del genio, como sobre el mural "La Última Cena"; también en las dos versiones de "La Virgen de las rocas", y la misma "Mona Lisa". Bambach, quien es además curadora del Metropolitan Museum de Nueva York, tuvo a su cargo la muestra conmemorativa de Leonardo en ese museo. Exhibió el cuadro "San Jerónimo": "Su pintura de mayor profundidad espiritual, donde está su investigación del alma de un modo muy dramático", admitió en estas páginas.

Sobresalió la estética de la puesta en escena.

ÓPERA "RODELINDA": JOYA DEL BARROCO

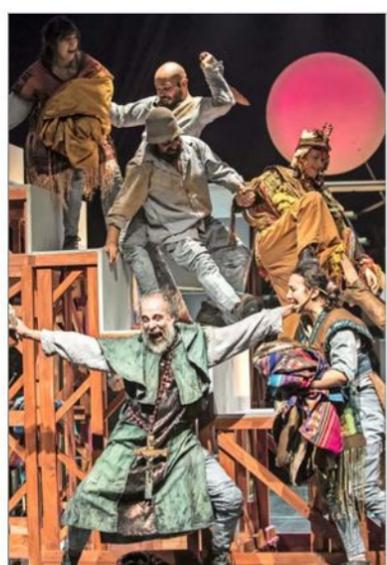
Este año fue la primera vez que el Municipal de Santiago estrenó —en sus 162 años de vida— una ópera barroca, en su sede de Agustinas. Se trató de una de las joyas de Haendel: "Rodelinda". La anterior presentación de una obra barroca, "Alcina", dada por el Municipal, tuvo que ser trasladada al Teatro de Carabineros tras el terremoto de 2010. Esa puesta de "Rodelinda" se transformó en un hito. Una ópera que tiene un argumento dramático pues habla de la pérdida y del reencuentro. Aunque "en la ópera barroca en general el realismo no es importante, incluso se considera banal y vulgar y prevalece una visión ideal de los sentimientos humanos y de la naturaleza", escribió el crítico Andrés Yaksic. La excelente producción "entregó una acción continua y ágil, con una estética muy interesante, ecléctica y moderna. Fue clave el productor Jean Bellorini. El conjunto vocal fue sólido". Una conmovedora Rodelinda fue interpretada por la gran soprano española Sabina Puértolas. "Bertrando, escrito para castrati, lo abordó magistralmente el contratenor catalán Xavier Sabata. Y Grimoaldo fue interpretado por el "versátil tenor argentino Santiago Bürgi, en la mejor encarnación que le hemos visto aquí".

El pianista David Fray

"VARIACIONES GOLDBERG" DE EXCEPCIÓN

Había expectativa en el Municipal de Santiago ante la interpretación de las "Variaciones Goldberg", de J.S. Bach, a cargo del pianista francés, de 38 años, David Fray. Se trata de una de las obras cúlmines y más populares del compositor barroco. Y de un pianista apuntado como uno de los más destacados de hoy, en especial por su interpretación de Bach. "Es autor de un documental sobre los conciertos para teclado de Bach", escribió el crítico Gonzalo Saavedra. El especialista afirmó en agosto que ese concierto "es el mejor, hasta el momento, del año". Opinión que es compartida por muchos. "Las Goldberg ofrecen un camino para la imaginación, la destreza y el virtuosismo, que varía según la edición y la mejor decisión del intérprete. David Fray decidió mostrarla sobriamente, sentida como una afirmación profunda definitiva del respetable monumento que se construye a partir de esos 32 compases iniciales... Ya en la primera variación desplegó un volumen y una claridad inauditas que caracterizaron toda su entrega", con sus ricos matices y diversos ánimos.

Merecía premio: "Tragicomedia del Ande".

TEATRO: LA LISTA DE AGUSTÍN LETELIER

Una gran obra, con buena producción y la incorporación de música docta con el grupo de Sebastián Errázuriz, le dio a "Tragicomedia del Ande", de Tryo Teatro Banda, una dimensión especial, con una estupenda actuación de María Izquierdo (ella debió obtener por este trabajo el premio de la crítica). También es de destacar "Lear, el rey y su doble", de Flavia Radrigán, con una muy buena actuación de Francisco Reyes. "Pedro y el Lobo", con música de Prokofiev, y la dirección de Aline Kuppenheim, posee la constante belleza de sus producciones en teatro de marionetas o muñecos. También es significativa la versión de "La Pérgola de las Flores", dirigida por Héctor Noguera. Tiene el atractivo de la música, del vestuario, una escenografía muy funcional y las bellas canciones muy bien interpretadas por Daniela Benítez en su papel de Carmela. Por último, "La apariencia de la burguesía", la versión de Luis Barrales para "Los pequeños burgueses" de Máximo Gorki.

La instalación, que ocupó dos pisos, en pleno montaje

CILDO MEIRELES: MONUMENTAL OBRA INMERSIVA

Tuvieron que pasar más de 50 años de trayectoria en el arte mundial para que tuviéramos en Chile, por primera vez, una muestra individual del artista visual brasileño Cildo Meireles. Valió la pena. El Ministerio de las Culturas junto a la Bienal Sur trajeron una de las obras monumentales y emblemáticas del maestro. Vino, además, él mismo a inaugurarla. Su instalación, "La Bruja", se tomó el espacio del Centro de Arte Contemporáneo de Cerrillos, con kilómetros de lana negra que se expandían por el suelo y cielos de los dos pisos más el exterior del lugar. "Mi lectura de esa obra es una tierra dormida en la que se crean problemas con la naturaleza. El color negro apunta a una ausencia. La instalación misma es un laberinto que crea una situación muy interesante", nos explicó este pionero del arte neoconceptual que involucra al espectador con todos sus sentidos e intelecto. El también autor de intervenciones ícono como "Camino al rojo", obra que batió récords de público en la Tate Modern de Londres, transfigura realidades en metáforas. Es una figura clave para entender las nuevas prácticas del arte contemporáneo.