

Número 2

CM

Conexión Música

Revista Uruguaya de la Música Clásica

DINORAH VARSÍ: MONUMENTAL LEGADO ARTÍSTICO

CENTENARIO DE ABEL CARLEVARO

ENTREVISTA A MARTÍN GARCÍA

PONIENDO UNA HISTORIA AL DÍA

NOTICIAS DE AQUÍ Y ALLÁ

dinorah varsi

legacy

**Monumental
legado artístico
de la pianista
uruguaya.**

Dinorah Varsi CD box set

35 audio CDs, DVDs 5

Libro, 112 páginas, alemán e inglés, 48 ilustraciones

30 x 30 cm

GENUIN Classics

Distribuido desde el 6 de noviembre de 2015

Los 35 CDs contienen una selección de grabaciones tanto en vivo como en estudios reuniendo 28 compositores diferentes, desde Bach y Rameau hasta Chopin, Brahms, Schumann, Ravel y Tchaikowsky. Casi está de más decir que los hitos de su repertorio, tales como los grandes conciertos para piano y orquesta de Mozart, Beethoven, Brahms, Rachmaninoff y Tchaikowsky están incluidos aquí. Además, el "Legacy box set" incorpora solos al piano tales como Sonatas, Estudios y Preludios. Algunas rarezas de Isaac Albéniz, Béla Bartók y Galina Ustwolskaja aumentan la colección. Las grabaciones en CDs son desde 1945 hasta 2004 y han sido digitalizadas y remasterizadas con tecnología de punta.

La pianista Dinorah Varsi (1939– 2013) fue una de las más destacadas personalidades artísticas del siglo XX. Durante su carrera de alrededor de 60 años, esta uruguaya interpretó un repertorio que abarcó más de 250 años de historia de la música. Ella ofreció conciertos alrededor del mundo – como solista o acompañada por renombradas orquestas – y, en su papel de maestra, transmitió con empatía sus extensos conocimientos a sus alumnos. Sus grabaciones de las Mazurcas y los Nocturnos de Federico Chopin permanecen como un punto de referencia hasta hoy; el sonido y el timbre como significado de la expresión de sus intensas interpretaciones son únicos. Dinorah Varsi siempre permaneció fiel a sus propias ideas de la interpretación musical. *“Siempre fui yo misma”* – dijo una vez – *“No siempre fue fácil, pero es la única manera como podría tocar”*.

Para Dinoraha Varsi siempre fue importante identificarse con una amplia gama de lenguajes musicales y representar fielmente la visión particular de cada compositor; lo logró a través de su enfoque instintivo de las obras. Además, ella tenía una idea exacta del sonido que deseaba alcanzar.

A este respecto, ella creía que

el conocimiento a fondo de la vida de los compositores era sólo una pequeña ayuda: *“Puede ser que conozcas un poco más acerca de ellos, pero eso no permite saber cómo debe sonar una frase, o cómo necesita ser expresada”* – dijo una vez en una entrevista. Para ella era mucho más importante escuchar o tocar la mayor cantidad posible de las obras de los compositores: *“Súbitamente entiendes mucho mejor una obra en particular. Puede ser bien interesante saber qué le escribió Mozart a su padre, pero esto no ayuda a interpretarlo”*.

Como la vida misma

- Por **Wolfgang Stähr**

Lo inesperado se hizo realidad. El 17 de junio de 2013, cuando Dinorah Varsi falleció en Berlín a la edad de 73 años, su fama se había desvanecido al punto que algunos periódicos importantes ni siquiera publicaron una necrología; no se incluyó su nombre en la enciclopedia *Die Musik in Geschichte und Gegenwart (La música a lo largo de la historia y en el presente)*, y las enciclopedias más recientes del piano y sus intérpretes no le dedicaron más que un renglón. Menos aún se podía esperar un acto de justicia tardía o póstuma de una industria de la música orientada a la juventud, el sensacionalismo y las “estrellas del mañana”. Y sin embargo, el sello Genuin de Leipzig acaba de lanzar una “Dinorah Varsi Legacy”, que es nada menos que una revelación.

El box tiene 40 CD y DVD, guardados y ordenados con buen criterio en el anacrónico embalaje de una caja de discos de vinilo de tamaño grande. En ella, nos encontramos

con Dinorah Varsi a través de la palabra, la imagen y el sonido, registrada en grabaciones en vivo, de radio y en disco desde el año 1945, cuando a la edad de cinco años, la pequeña genio de la música, que había nacido en Montevideo, interpretó un vals de Chopin, hasta el año 2004, cuando Varsi concluyó un recital en Tokio tocando, una vez más, un vals de Chopin como pieza adicional. He aquí sesenta años de vida con Bach, Beethoven y Brahms, Mozart, Schubert y Schumann, Rameau, Debussy y Ravel. *"Para mí, la música es como la vida misma",* decía Varsi, *"como la vida o el mar; siempre está presente ese movimiento pulsante"*. Para ella, la naturaleza era el lugar de lo primordial – donde todo fluye–, a diferencia de la civilización, cuya coacción tecnocrática temía, y que para ella se manifestaba en los compases estrictos e inflexibles de la música escrita, a la que ella trascendía, cuando tocaba.

Varsi nació el 15 de noviembre de 1939 en Uruguay y comenzó a subir a los escenarios a la temprana edad de cuatro años. En Brasil debutó con Bach y en los Estados Unidos, con Beethoven; estudió en París y Nueva York; asistió a cursos magistrales de Géza Anda; ganó el *Concours Clara Haskil* de Lucerna en 1967; estableció su domicilio en Lenzburgo, y finalmente adoptó la ciudadanía suiza en 1982. En 1990 comenzó a dar clases en la Escuela Superior de Música de Karlsruhe.

"Apenas Dinorah Varsi se sentaba al piano de cola, empecé a escuchar ese sonido tan profundo, tan sensual"; así lo leemos en los recuerdos recogidos de sus estudiantes. *"Está sentada, en calma absoluta, y la música simplemente parece manar de ella, naturalmente, como una maravillosa lengua, que no se puede imaginar de otra manera"*.

Antes de cumplir los setenta años, Varsi se retiró del mundo de los conciertos, no sin contribuir antes a preparar esta edición sin par, su legado. Existe una diferencia fundamental entre este Legacy y las habituales segundas y terceras ediciones, para las que los sellos discográficos suelen aprovechar al máximo sus archivos, para hacer dinero fácil con mínima ambición editorial. En este caso sin embargo, desde el exhaustivo libro de 112 páginas (no un "booklet") editado por la musicóloga Monica Steegmann en su calidad de productora de la antología, que cubre como un guardián el tesoro de los cuarenta CD y DVD, queda en claro que cualquier comparación con aquellas otras cajas comerciales está fuera de lugar.

El libro comprende documentos facsímiles, fotografías, episodios de su vida, pensamientos, conversaciones, observaciones inteligentes, profundas y sumamente agudas de Varsi y sobre ella - y también sobre la música, a cuya comprensión dedicaba su vida. Nos enteramos que esta mujer extraordinaria se interesaba, y se preocupaba, también por la matemática, la economía, la negociación de acciones, los derechos civiles, la protección de datos y los problemas del estado policial. Sin embargo, le faltaba el instinto necesario para el marketing en causa propia, es decir, los secretos del éxito de una carrera ascendente y continua: *"Esto me aburre mucho",* explicó. *"Pensé que simplemente debía tocar a la perfección para que los representantes se ocuparan de lo demás en mi lugar, pero lamentablemente no es así. Uno tiene que ocuparse, pero no me interesa"*.

La fascinación de este Legacy radica en la personalidad de la pianista cuya presencia literalmente trasciende su muerte. Quien sigue una entrevista con ella, quien tiene la suerte de poder observarla con sus estudiantes o de leer sus apuntes y comentarios sobre la ejecución en el piano (*"el movimiento debe ser suave, siempre"; "los hombros y brazos, relajados; las muñecas, incluso "blandas como manteca"; "se acaricia al piano, no se lo golpea"*), escuchará sus interpretaciones a menudo obstinadas, tan fuera de lo común y hasta heterodoxas con otra disposición, y con una comprensión más profunda.

A Varsi le gustaban las contrapartes, los acentos en movimiento, los ritmos contra corriente: ¡por nada en el mundo había que ejecutar la justa proporción métrica tan rígida e inflexible! En el *Presto con fuoco* de la Sonata op. 31, N° 3, "La caza", de Beethoven su juego desatiende los compases con una calma tan intrépida que el oyente ya ni sabe donde está parado (ojalá esté sentado). Por otra parte, introduce un elemento casi subversivo a la fuga final del op. 106, que se agrega a su interpretación del Beethoven "heroico", de por sí caracterizado por una sencillez que nos desarma y nos deja sin palabras. En cambio, nos acerca una interpretación casi conflictiva, rebelde, hasta provocadora de una obra supuestamente romántica como el Nocturno op. 27, N° 2 de Chopin. ¡Y qué decir del op. 48, N° 1 del mismo compositor que se presenta como una gran ópera con corte y coro de sediciosos!

En su interpretación, *las "Danseuses de Delphes"* de Debussy no suenan como una danza del templo, sino como un café concert. En el Brahms tardío descubre un estado de ánimo complejo, un síntoma del nerviosismo moderno. ¡Y cómo juega con lo ceremonioso y la distancia en Bach, cuánto humor y sentido oculto revela en Schumann! No nos cansamos de escucharla, tenemos el privilegio de escuchar a la pianista Dinorah Varsi, que ya parecía olvidada. Pero todavía no se ha dicho la última palabra.

PREMIO ICMA 2016

La edición de "Dinorah Varsi's Legacy" fue honrada con el Premio Especial ICMA 2016. Rémy Franck, president de ICMA, dijo en su alocución: *"La edición es un brillante tributo a una singular artista. No muestra solamente el repertorio excepcionalmente amplio de Dinorah Varsi desde el Barroco hasta la música*

contemporánea, sino también su distintiva, sensitiva y virtuosística manera de tocar el piano con un rango inusual de colores, estilo e ideas espontáneas”.

Ana y Mauricio Varsi – sobrinos de Dinorah Varsi – viajaron desde Uruguay para tomar parte en la ceremonia en San Sebastián, y también estuvo presente Holger Busse representando a GENUIN.

- ❖ El video de la Ceremonia de Premiación se puede ver aquí:

<http://conexion-musica.blogspot.com.uy/p/ceremonia-de-entrega-del-premio-especial.html>

- ❖ **Extracto del contenido de Legacy:**

<http://conexion-musica.blogspot.com.uy/p/seleccion-de.html>

NOTA: Hasta el momento de esta publicación el Gobierno uruguayo no ha hecho eco de esta noticia, que también se divulgó a través de redes sociales, y tampoco se han previsto homenajes de alguna especie en Uruguay. Asimismo, “Legacy” no ha despertado interés en ninguna emisora de radiodifusión, privada o del Estado, para adquirirlo o, al menos, solicitar una donación a los editores para su difusión. Es de desear que esta omisión injustificable sea subsanada en breve.