

ORQUESTA DE CÁMARA DE BELLAS ARTES

OCBA CUBA

Segunda Temporada 2022

Programa 1

Concierto inaugural - OCTUBRE

Jueves 6

PALACIO DE BELLAS ARTES

Domingo 9

CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

Orquesta de Cámara de Bellas Artes
Segunda Temporada 2022

Programa 1
Concierto inaugural - OCTUBRE

Jueves 6, 20 h
Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes

Domingo 9, 12 h
Auditorio Silvestre Revueltas
Conservatorio Nacional de Música

Ludwig Carrasco, director artístico
Elena Durán, flauta
Fernando Mino, violín

Arturo Márquez
Danzón núm. 5, Portales de madrugada 5'30

Efraín Oscher
Barroqueana venezolana núm.1 + 12'

Allegro merengoso
Andante tonada
Presto joropo

Barroqueana sudamericana núm.2 + 10'

Allegro piazzollato
Zamba affetuosa
Presto milonguero

Béla Bartók
Divertimento, Sz.113 28'

Allegro non troppo
Molto adagio
Allegro assai

+ Estreno en México

ARTURO MÁRQUEZ (1950)

Danzón núm. 5, Portales de madrugada

A medida que han ido apareciendo y se han estrenado, los Danzones de Arturo Márquez se han vuelto enormemente populares con plena justicia. En esta serie de piezas (auténtica obra en proceso, un proceso largamente madurado) el compositor ha sabido captar, decantar y estilizar a través de su propio lenguaje la esencia del danzón, quizá el más atractivo (y ciertamente el más emblemático) de los llamados bailes finos de salón.

El hecho de que sus Danzones (particularmente el *Danzón núm. 2* para orquesta sinfónica) se hayan convertido en las obras más conocidas de Arturo Márquez no debe hacernos olvidar que, como uno de los compositores más talentosos de su generación, ha creado muchas otras obras (no todas necesariamente inspiradas en fuentes populares) que valen mucho la pena de ser escuchadas. Entre ellas, sin pretender ser exhaustivo, recomiendo particularmente piezas como *Sarabando, Son a Tamayo, Días de mar y río, Danza del mediodía, La Nao, Homenaje a Gismonti, De pronto, Manifiesto, Enigma, Espejos en la arena*. ¿Por qué recomendar específicamente estas obras para un acercamiento a la música de Márquez? En primer lugar, porque son obras que dan cuenta amplia de la capacidad creativa y expresiva de Márquez y, en segundo lugar, porque son obras que están grabadas en disco compacto, lo que permite un acceso inmediato a ellas.

Hace algunos años, con motivo de la redacción de una nota de programa para el *Danzón núm. 2*, sostuve una conversación con el compositor, quien después me hizo llegar un texto que, si bien se refiere a esa obra en particular, es una buena declaración de principios respecto a toda la serie de Danzones. Escribe Márquez:

La idea de componer el Danzón núm. 2 surgió en 1993 durante un viaje a Malinalco con el pintor Andrés Fonseca y la bailarina Irene Martínez, ambos expertos en bailes de salón y con una especial pasión por el danzón, la cual me transmitieron desde el principio y también en posteriores excursiones a Veracruz y al Salón Colonia en la colonia Obrera del Distrito Federal. A partir de estas experiencias empiezo a aprender sus ritmos, su forma, sus contornos melódicos a base de escuchar las viejas grabaciones de Acerina y su Danzonera, y dentro de mi fascinación capto que la aparente ligereza del danzón es sólo una carta de presentación para una música llena de sensualidad y rigor cualitativo que nuestros viejos mexicanos siguen viviendo con nostalgia y júbilo como escape hacia su mundo emocional, el cual afortunadamente aún podemos ver en el abrazo que se dan música y baile en Veracruz y en los salones de la Ciudad de México.

Y, con la parquedad que lo caracteriza, el propio Márquez hace esta descripción de su *Danzón núm. 5*:

Danzón 5 (Portales de Madrugada) es original para cuatro saxofones (1997). Fue estrenado en Mérida en 1997 por el grupo al que está dedicado, el Cuarteto de Saxofones de México. La nueva versión instrumental (2004) es para violín, clarinete, saxofón alto, violonchelo y contrabajo. Es una pieza que se apega bastante a los danzones tradicionales.

EFRAÍN OSCHER (1974)

Barroqueanas venezolanas núm. 1, para violín, flauta y orquesta
Barroqueanas sudamericanas núm. 2, para flauta y orquesta

Una revisión somera de la biografía de Efraín Oscher apunta de inmediato, por varias vías, al notable “Sistema”, como se conoce coloquialmente al programa venezolano de orquestas infantiles y juveniles que a lo largo de los años ha dado notables resultados, no sólo estrictamente musicales, sino también sociales y culturales. En este sentido, el dato más importante es que Efraín Oscher, uruguayo de nacimiento, educado en Venezuela, flautista y compositor, realiza una parte sustancial e importante de sus estudios precisamente bajo la tutela del Sistema creado en 1975 por José Antonio Abreu.

Los datos colaterales apuntan a las colaboraciones de Oscher con otros destacados músicos también surgidos del Sistema; aquí destacan de inmediato los nombres de Edicson Ruiz, contrabajista de la Orquesta Filarmónica de Berlín, y el trompetista Francisco Pacho Flores, de fulgurante carrera internacional.

Entre los tutores de Oscher como intérprete destaca la figura del legendario flautista William Bennett, y entre sus proyectos más importantes es preciso mencionar la fundación y dirección del grupo Solistas Bolívar, dedicado primordialmente a la promoción y difusión de la música de cámara de compositores latinoamericanos.

En una entrevista realizada a Efraín Oscher en 2017 por la periodista venezolana Ana María Hernández, el compositor decía esto sobre sus *Barroqueanas*:

Yo soy un admirador de la música de Johann Sebastian Bach y Georg Philip Telemann. Tocar esa música me hace sentir en un estado de éxtasis, donde parece que el estrés y los problemas se desvanecieran y quedara sólo la pureza de la música. ¿Qué vigencia tiene? En los años 70 se empezó a desarrollar el tema de tocar música antigua con instrumentos originales de la época barroca y renacentista. Desde entonces se ha avanzado mucho con el descubrimiento de tratados y la enseñanza a nivel superior de estos instrumentos, lo que ha generado el surgimiento de muchos ensambles y solistas que se dedican a la música barroca. En las radios clásicas alemanas se trasmite mucha música del barroco. Las Barroqueanas venezolanas es una serie de cuatro conciertos en estilo barroco para instrumentos solistas y orquesta, al estilo de los Conciertos de Brandeburgo de Johann Sebastian Bach. Mi formación musical se balanceó siempre entre la música clásica y la música popular venezolana. A la par de mi trabajo en la Orquesta Sinfónica de Carabobo, fundé el grupo Nuestro Ensemble, en el cual di mis primeros pasos como compositor. Las Barroqueanas venezolanas conjugan mi pasión por ambos estilos musicales y simbolizan el amor por dos países cuyas culturas forman el centro de mi vida como músico: Venezuela y Alemania. Lo que tienen de barroco estas obras mías es en primer lugar la instrumentación: el clavecín juega un papel muy importante en todos los conciertos

y le brinda al ensamble esa sonoridad barroca. Segundo, el uso del cuatro venezolano como sustituto de la guitarra barroca o laúd, que hace el puente entre ambos estilos. Por último, hice uso de técnicas de composición barrocas como el contrapunto y la fuga además de utilizar danzas como fuente de inspiración y generador de estructuras. Así como se hacía en las suites barrocas con el minueto, giga, pavana, etc., yo lo hice con danzas venezolanas.

Vale decir que como complemento a la serie de las *Barroqueanas venezolanas*, Efraín Oscher ha abordado una serie análoga, la de las *Barroqueanas sudamericanas*, en las que las referencias populares se amplían a diversas músicas tradicionales de otros países del continente. Queda claro que en los títulos genéricos de ambas series se encuentran referencias claras, quizá un homenaje explícito, a la colección de las nueve *Bachianas brasileiras* del compositor Heitor Villa-Lobos (1887-1959). La primera de las *Barroqueanas venezolanas* y la segunda de las *Barroqueanas sudamericanas* de Efraín Oscher reciben su estreno mexicano el 6 de octubre de 2022 con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes dirigida por Ludwig Carrasco.

BÉLA BARTÓK (1881-1945)

Divertimento para cuerdas, Sz. 113

Béla Bartók compuso su Divertimento para orquesta de cuerdas rápidamente (en 15 días, según sus propias palabras) mientras era invitado del director y promotor Paul Sacher en Basilea en el verano de 1939. La creación del Divertimento se dio en circunstancias especiales. A partir del año de 1934 casi toda la producción de Béla Bartók surgió a partir de diversos encargos; esto no quiere decir, sin embargo, que el compositor se hallaba limitado en su creatividad, ya que en general los encargos sólo estipulaban de manera general el grado de dificultad de la pieza y la dotación específica para la que estaban destinados. El propio Bartók hizo mención de este asunto de los encargos en una carta escrita a su hijo precisamente en 1939. (Por cierto, en el verano de ese año, mientras Bartók componía el Divertimento, su madre enfermó gravemente, y habría de morir en diciembre).

El primer movimiento del Divertimento se inicia con un discurso poderoso, ricamente acentuado y sincopado, con un perfil armónico y melódico inconfundiblemente centroeuropeo. A medida que el movimiento progresa, el ambiente sonoro se hace más severo y abstracto, y la textura se vuelve más densa. Por momentos, Bartók retoma el espíritu inicial del movimiento; la conclusión del *Allegro non troppo* es muy similar a su inicio. El segundo movimiento comienza con un movimiento ondulatorio en el registro grave de las cuerdas. Sobre él, Bartók construye amplios arcos melódicos, con una componente armónica austera y sobria. Poco a poco, la música avanza hacia registros más agudos en medio de una expresividad contenida. Si al inicio el movimiento es abstracto, poco a poco surge la raíz popular húngara, especialmente en un episodio que lleva a un breve clímax. Poco después hay otro clímax, más extenso y poderoso, después del cual vuelve la calma, interrumpida sólo por breves, intensas interjecciones sonoras, alternadas con pasajes cuasi-solistas para diversos instrumentos. El final del movimiento es tranquilo, con una cierta tensión interna. El tercer movimiento del Divertimento comienza con una breve introducción tormentosa que de inmediato se convierte en un discurso ligero, de corte claramente popular. Poco después hay un importante episodio de imitación, un *fugato* muy bien construido, complejo, pero de perfiles claros. Sigue un episodio lento de cualidades románticas marcado por el sonido del folclor húngaro y de inmediato una sección viva y enérgica. Un episodio ligero marcado por el sonido de *pizzicatti* conduce a un final agitado y brillante.

La impresión general que produce la audición del Divertimento está cabalmente expresada por el musicólogo László Somfai en una referencia a las obras creadas por el compositor en el período 1938-1945. Dice Somfai:

Un período de constructivismo fue seguido por otro de, por decirlo así, idealismo humanista. Bartók continuó sus esfuerzos por emular las formas y géneros clásicos, pero el efecto total es el del romanticismo.

El Divertimento fue estrenado en Basilea el 11 de junio de 1940 por la Orquesta de Cámara de Basilea, conjunto al que está dedicada la partitura, bajo la dirección de Paul Sacher.

Juan Arturo Brennan

ORQUESTA DE CÁMARA DE BELLAS ARTES

Hace más de sesenta años surgió una de las agrupaciones musicales mexicanas que ha dedicado sus esfuerzos a difundir y explorar la música orquestal de cámara. En sus orígenes fue llamada *Yolopatli* – vocablo náhuatl que significa “cura para el corazón”- y que se formó con discípulos sobresalientes de las cátedras impartidas, por los maestros Imre Hartmann y Joseph Smilovitz en el Conservatorio Nacional de Música.

Sus directores artísticos han sido: Hermilo Novelo, José Guadalupe Flores, Manuel de Elías, Ildefonso Cedillo, Francisco Savín, Luis Samuel Saloma, Enrique Barrios, Juan Trigos, Jesús Medina, José Luis Castillo y actualmente Ludwig Carrasco-, quienes la han situado en un lugar de privilegio en el panorama de la cultura y las artes mexicanas.

En tiempos recientes la OCBA ha comenzado a programar en sus temporadas óperas de cámara, tales como *Philemon y Baucis* y *La isla desierta* de Joseph Haydn, *Don Gil de Alcalá* de Manuel Penella, *La inocente fingida* y *La jardinera fingida* de Wolfgang Amadeus Mozart.

Cuenta con dos grabaciones: *Tres estrenos mundiales de obras para arpa* acompañando al arpista mexicano Baltazar Juárez y como parte de la celebración por su 60.º Aniversario, en 2016, grabó el disco *Verso. Música mexicana para cuerdas*, que incluye obras de compositores mexicanos inspiradas en la literatura poética.

Ha tenido presentaciones en Alemania, Brasil, Estados Unidos, Portugal y Costa Rica, así como en todos los estados de la República mexicana, además, su compromiso didáctico y social, permiten a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes ser considerada como referente musical en el ámbito artístico de nuestro país.

LUDWIG CARRASCO

Director artístico

Asumió el cargo de director titular de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (Ciudad de México) en septiembre de 2019. Su experiencia anterior incluye ser director titular de la Orquesta Filarmónica de Querétaro (México), así como director principal de la Sinfonietta Prometeo (Estados Unidos). En su carrera como director y violinista ha ofrecido conciertos en treinta países de América, Asia y Europa.

Fue ganador del Concurso de directores de la Orquesta Sinfónica de Xalapa 2014 (México) y del 2013 Markowitz Award for Orchestral Conductors (Nueva York- Filadelfia), y ha recibido también el apoyo de reconocidas instituciones como la Fulbright Foundation, Fundación Carolina, Academia Musicale Chigiana y Ernst von Siemens Musikstiftung. Destaca el premio otorgado por la Fondazione Dragoni (Italia) en el año 2010 por sus actividades en la dirección orquestral.

Cultiva por igual el repertorio sinfónico y el operístico, así como proyectos multidisciplinares, dirigiendo producciones escénicas de obras tan diversas como *Bastien und Bastienne* (Mozart), *An Index of Metals* (Romitelli), *Pierrot Lunaire* (Schönberg), *Funny Girl* (Styne) y *Diálogos de Carmelitas* (Poulenc), además del estreno mundial de las óperas *La creciente* (Georgina Derbez), *Riesgo* (Rogelio Sosa), *The King's Journey* (Bobbie McKay), y *Luciérnaga* (Gabriela Ortiz). Recientemente, realizó el estreno en América Latina de la versión orquestral completa de *El gran macabro* de György Ligeti.

Ludwig Carrasco, nacido en Morelia (México), inició sus estudios en su país natal, ampliando su formación en Alemania, Austria, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Suiza. Recibió su licenciatura y maestría en Música en las especialidades de Violín y Dirección de Orquesta, además de títulos de posgrado en Musicología y Gestión Cultural. Realizó sus estudios doctorales en Dirección Orquestral en la Northwestern University bajo la tutela de Victor Yampolsky, además de participar en clases magistrales y cursos con Neeme Järvi, Leonid Grin, Gennady Rozhdestvensky, Kenneth Kiesler y Gustav Meier.

ELENA DURÁN

Flauta

Elena Durán nació en Oakland, California, de padres nacidos en Aguascalientes. Después de iniciar sus estudios musicales en el Área de la Bahía, continuó sus estudios en Alemania y luego se instaló en Londres, donde residió por muchos años. En el transcurso de su carrera, se ha presentado como solista con más de cincuenta orquestas internacionales y prácticamente con todas las orquestas importantes de México. Ha grabado con la Royal Philharmonic, los Virtuosi de Moscú, la Bournemouth Sinfonietta y la Orquesta Sinfónica Nacional de México, entre otros; y también ha grabado con el gran violinista de jazz Stephane Grappelli, así como el sencillo “We all stand together” de música pop con Paul McCartney. Ha tocado para Su Majestad La Reina y todos los miembros de la Familia Real Británica en varias ocasiones, así como para varios presidentes.

La maestra Elena es una apasionada de la música mexicana y está a punto de embarcar en un importante proyecto discográfico que incluye la música de Manuel Esperón, José Alfredo Jiménez, Rubén Fuentes, Armando Manzanero y otros importantes compositores populares mexicanos. Tiene su programa de divulgación personal, FLAUTA SIN FRONTERAS, con el que ha llevado la música a todos los penales de la Ciudad de México y muchos otros del interior de la República. Durante varios años, la maestra Elena se desempeñó como Embajadora de Cultura y Turismo de la Ciudad de México y también recibió varios premios humanitarios por su trabajo en la frontera entre Estados Unidos y México. La maestra Elena ha tenido el placer de trabajar con la OCBA por más de 30 años y en 2019 hizo una gira por las cárceles de la Ciudad de México con la orquesta.

FERNANDO MINO MALDONADO

Violín

El violinista Fernando Mino Maldonado es uno de los más destacados violinistas mexicanos.

Realizó sus estudios musicales en la Escuela de Bellas Artes de Toluca, Estado de México, Escuela de Música "Ollin Yoliztli" de la Ciudad de México, Escuela Universitaria de Música de Montevideo Uruguay, y Universidad del Sur de California, Estados Unidos.

Se ha presentado como solista con algunas de las orquestas más importantes de México, así como la Orquesta del Festival del Instituto "Schiller" en Washington D.C. siendo dirigido por Luis Herrera de la Fuente, Enrique Bátiz, Fernando Lozano, Eduardo Álvarez, Eduardo Díazmuñoz, Carlos Miguel Prieto, Carlos Spierer, José Areán, Enrique Barrios, Kurt Redel, Anton Naut, David Porcelijn, Enrique Patrón de Rueda, Gabriela Díaz y Gaetan Kutchka.

Discípulo del violinista uruguayo Jorge Risi, cuenta entre sus maestros a Trevor Williams Edward Shmider, Elena Dotzenko y León Spierer, quien fuera concertino de la Orquesta Filarmónica de Berlín.

En 1997 fue concertino de la Orquesta Sinfónica del IPN bajo la dirección de Armando Zayas, y durante 10 años (2003-2013) fue Concertino y coordinador general musical de la Orquesta Sinfónica de Minería, orquesta con la cual participó también como solista y director huésped en numerosas ocasiones.

Ingresó a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en 1992, en la cual desde 2003 se desempeñó como principal de violines segundos hasta febrero 2022, además de haber sido solista de la misma en repetidas ocasiones. Actualmente es miembro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.

Orquesta de Cámara de Bellas Artes

Ludwig Carrasco

DIRECTOR ARTÍSTICO

PRIMER CONCERTINO

Vladimir Tokarev Ivanovich

VIOLINES PRIMEROS

Carlos Ramírez Guzmán

Francisco Arias Esquivel

Pastor Solís Guerra

Francisco R. Ladrón de Guevara Finck

VIOLINES SEGUNDOS

Vera Olegovna Koulkova, principal

José Manuel del Águila Cortés, principal adjunto

José Alfredo Vega Morales

Jorge Chaparro González

Marco Alejandro Arias de la Vega

Francisco Ageo Méndez Peña

VIOLAS

Arturo Rebolledo Díaz, principal adjunto

Ricardo David Orozco Buendía

Astrid Montserratt Cruz González

VIOLONCHELOS

Fabiola Flores Herrera, principal

Luz del Carmen Águila y Elvira

Ángel Romero Ortiz

CONTRABAJOS

Luis Enrique Aguilar Martínez, principal

Ulises Castillo Cano, principal adjunto

PIANO

Abraham Alvarado Vargas

Personal Administrativo

GERENCIA: Rafael Luna Pimentel

ADMINISTRADORA: Alejandra Silva Martínez

COORDINACIÓN EJECUTIVA: Claudia del Águila

DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS: Delia Martínez García

JEFE DE PERSONAL: Javier Caro Ahumada

BIBLIOTECARIO: Alexis Santana Figueroa

Técnicos

Ramón Rábago Robles

Mario A. Herrera Pérez

Sandra Rosas Esquivel

Secretarias

Pilar Peimbert Gloria

María Teresa Radillo Ruiz

Ixchel Rivera Cortés

María Eugenia Sánchez León

Asistentes

J. Edgar Chavarría Aldana

Fanny Flores Cid

Mensajero

J. Eduardo Rosas Cisneros

GERENCIA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

Silvia Carreño y Figueras, gerente | Jesús José Sánchez Herrera, coordinador de administración | Alberto Mercadé Mosqueira, coordinador de programación y proyectos especiales | José Rojas Patiño, coordinador editorial y de difusión | Federico Emery Othón, coordinador técnico | Silvia Gil Rivera, coordinadora de control de espectáculos | José López Quintero, coordinador de conservación y obras | Martha Marlenne Chávez Brizuela, coordinadora de relaciones públicas | Arturo Ricardo Murguía García, coordinador de seguridad y vigilancia

JEFE TÉCNICO DE LA SALA MANUEL M. PONCE Alberto Morales Miranda |
TÉCNICOS Javier Velasco Celedón, José Martín Gómez Gutiérrez

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernal
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Omar Monroy Rodríguez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Manuel Zepeda Mata
Encargado del despacho de Comunicación Social

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

Lucina Jiménez
Directora General

Laura Elena Ramírez Rasgado
Subdirectora General de Bellas Artes

Lilia Torrentera Gómez
Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Silvia Carreño y Figueras
Gerente del Palacio de Bellas Artes

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL