

ORQUESTA DE CÁMARA DE BELLAS ARTES

UBA

Primera Temporada 2022

Programa 8

MARZO 31

PALACIO DE BELLAS ARTES

Orquesta de Cámara de Bellas Artes
Primera Temporada 2022

Programa 8

Jueves 31 de marzo, 20 h

Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes

Ludwig Carrasco, director artístico
Omán Kaminsky, guitarra

Gabriela Ortiz

La calaca

(9')

Leo Brouwer

Concierto elegíaco

(24')

Tranquilo

Interludio

Finale: Toccata

Dmitri Shostakovich/Abram Stasevich

Sinfonietta, Op. 110b+

(25')

Largo-

Allegro molto-

Allegretto-

Largo-

Largo

+ Estreno en México

Acceso a partir de los 8 años

GABRIELA ORTIZ (1964)

La Calaca (Versión para orquesta de cuerdas)

En respuesta a un encargo de David Harrington, violinista del Cuarteto Kronos, la compositora mexicana Gabriela Ortiz escribió una obra para cuarteto de cuerdas a la que puso por título *Altar de muertos*. El encargo fue posible gracias a la colaboración conjunta del programa Inroads, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y el Festival Internacional Cervantino.

Al respecto de su *Altar de muertos*, la compositora redactó estas palabras:

La tradición del Día de Muertos en México sirve de pretexto para realizar una obra en la que las ideas musicales reflejen una búsqueda interna entre lo real y lo mágico, a través de la búsqueda y exploración de lo que es la concepción de la muerte en México desde su pasado remoto hasta el presente. La obra se divide en cuatro partes; cada una de ellas describe diferentes estados anímicos, tradiciones y mundos espirituales relacionados con lo que es la muerte en México, aunado a mi propio punto de vista.

Después de esta introducción general a su *Altar de muertos*, la compositora procede a describir el contenido y la intención de cada una de sus cuatro partes: *Ofrenda*, *Mictlán*, *Danza macabra* y *La Calaca*. Sobre éste última, Gabriela Ortiz afirma:

El pluralismo, la concepción de la muerte en el México actual, el caos y la riqueza de múltiples símbolos, la dualidad de la vida se unifica: lo sacro y lo profano, lo bueno y lo demoníaco, la noche y el día, la felicidad y la tristeza. Todo tipo de elementos contradictorios se reflejan en un confuso paisaje urbano, nocturno y saturado de representaciones simbólicas para unirse en un solo mundo musical que desemboca en una celebración llena de locura, vitalidad y gran fuerza expresiva.

En el catálogo oficial de Gabriela Ortiz, *Altar de muertos* está designada como una obra para cuarteto de cuerdas, tambores de agua prehispánicos, cuatro máscaras y diseño escenográfico. En efecto, *Altar de muertos* es una excelente pieza para cuarteto que no sólo hay que escuchar, sino que también debe ser vista en su ejecución en vivo, que en las manos adecuadas puede resultar muy espectacular. El Cuarteto Kronos estrenó la obra en abril de 1997 en el Teatro Artaud de San Francisco. Años después, la compositora realizó una transcripción para orquesta de cuerdas de *La Calaca*, cuarto movimiento de *Altar de muertos*.

La versión para orquesta de cuerdas de *La Calaca* recibió su estreno en la Ciudad de México el 9 de mayo de 2013, con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes dirigida por Enrique Barrios. Más tarde, en 2021, la compositora revisó la partitura de esta versión de *La Calaca*. Nota importante: el altar como un concepto más simbólico que religioso ha sido una constante recurrente en la producción de Gabriela Ortiz. Hasta marzo de 2022, su catálogo contiene:

Altar de neón, para cuarteto de percusiones y orquesta (1995)

Altar de muertos, para cuarteto de cuerdas, tambores de agua, tenábaris y máscaras (1997)

Altar de piedra, para tres percusionistas (2002)

Altar de fuego, para orquesta (2010)

Altar de luz, para cinta (2013)

Altar de viento, para flauta y orquesta (2015)

Altar de cuerda, para violín y orquesta (2022)

LEO BROUWER (1939)

Concierto elegíaco para guitarra, cuerdas y percusión

Aunque muchos melómanos ilustrados no lo saben todavía, en la música cubana han estado pasando cosas muy interesantes más allá de Silvio, Pablo, Amaury y sus colegas de la Nueva Trova Cubana. En particular, en el ámbito de la música cubana de concierto han estado surgiendo nombres importantes y obras interesantes en lo que va de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Es evidente que la creación musical en Cuba tomó nuevos y radicales derroteros a partir de 1959, año de la revolución, pero no es éste el espacio adecuado para discutir esos fascinantes y numerosos cambios. Basta simplemente enfatizar el hecho de que, de 1959 en adelante, los compositores cubanos se han enfrentado a los mismos problemas de identidad y expresión a los que se han enfrentado todos los músicos de América Latina, con la diferencia de que la gesta revolucionaria cubana está aún muy próxima en el tiempo y es todavía una gran influencia en el pensamiento creativo de cada compositor nacido en Cuba.

Entre las figuras más importantes del ámbito musical cubano de nuestro tiempo está Leo Brouwer. Si bien su apellido es de origen holandés (o flamenco, si se prefiere), el hombre es netamente cubano, como lo demuestra su carrera y su trayectoria. Es más: pareciera que bajo el nombre de Leo Brouwer habita no uno sino numerosos personajes musicales. Así, está el Leo Brouwer que es uno de los compositores cubanos de mayor reputación dentro y fuera de su país. También existe el Leo Brouwer que es un guitarrista de gran prestigio, y que se ha distinguido notablemente como solista, recitalista, creador de repertorio guitarrístico y maestro de numerosos guitarristas del mundo entero. Por otro lado, es posible hallar al Leo Brouwer que se involucra de cerca con la creación y la difusión musical en el medio radiofónico. Un Leo Brouwer más: el que ha estado siempre cerca del cine, a través de la composición de numerosas partituras fílmicas y de su asociación con el ICAIC (Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos); no olvidar tampoco la importante labor de Brouwer como director de orquesta. Y por si faltara algún Leo Brouwer en esta lista, está el maestro, involucrado en la enseñanza en el Conservatorio de La Habana y creador de tratados teóricos sobre materias musicales diversas.

Así pues, este aparente espejismo de múltiples Leo Brouwer se reduce en realidad a uno sólo y él mismo, un compositor que, como muchos otros de su región y generación, tuvo una primera etapa creativa marcada por las preocupaciones de tipo nacionalista, para transitar luego a una segunda fase de tendencia más moderna y de horizontes eclécticos. Como es natural, al interior de un catálogo rico y variado, destaca la producción de Leo Brouwer en el campo de la música para guitarra, que contiene, entre otras obras, *Tres danzas concertantes*, *La espiral eterna*, *Per sonare a tre*, y la asombrosa cantidad de doce conciertos para guitarra y orquesta, el tercero de los cuales es el llamado *Concierto elegíaco*.

El *Concierto elegíaco* de Brouwer se distingue por un discurso musical sobrio y claro, inconfundiblemente latino, y lleno de aciertos en lo que se refiere al contraste expresivo. Tal contraste es notable, por ejemplo, en el inicio mismo de la obra, cuando a las frases tranquilas y moderadas de la guitarra responden las cuerdas y los timbales en un ámbito dramático, lleno de tensión. El primer movimiento se desarrolla básicamente en esta dinámica contrastada, y da paso a un muy breve *Interludio* que se antoja, más que nada, como un puente hacia el movimiento final. En el *Interludio* puede apreciarse de nuevo el manejo que hace Brouwer de los contrastes expresivos. El movimiento con que concluye la obra está muy bien caracterizado por el compositor como una *Toccata*, ya que presenta como elemento principal un impulso motor energético e insistente (aunque no invariable) a cargo de la orquesta de cámara, sobre el cual la guitarra solista construye un discurso fuerte, sonoro y de gran empuje. Es importante mencionar que uno de los aciertos principales de Brouwer en la realización de su *Concierto elegíaco* es el empleo refinado y preciso de las percusiones, utilizadas alternativamente como elemento rítmico o como toque de color. El propio Brouwer ha declarado que entre las influencias que pueden detectarse en el *Concierto elegíaco* están las músicas de gamelán de Java, ciertas formas de la música renacentista inglesa y los ritmos rituales afrocubanos.

El *Concierto elegíaco* le fue encargado a Brouwer por la BBC de Londres a instancias del cronista e investigador musical Gareth Walters, con la idea de combinar los talentos de Brouwer con los del gran guitarrista inglés Julian Bream. Así, el *Concierto elegíaco* fue estrenado el 21 de septiembre de 1986 con Bream a la guitarra y Brouwer dirigiendo la Orquesta de Cámara de Langham, en un concierto transmitido por Radio 3, una de las estaciones de la BBC.

Por cierto, el apellido Brouwer significa cervecero, el que fabrica cerveza.

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975)

Sinfonía de cámara en do menor, Op. 110b
(Arreglo de Abram Stasevich)

El Cuarteto núm. 8, Op. 110 de Dmitri Shostakovich (1906-1975) es el más conocido y el más frecuentemente interpretado de la serie de quince espléndidos cuartetos del compositor ruso. Este cuarteto está construido en cinco movimientos ligados entre sí, y contiene varias citas de obras del propio Shostakovich. El primer movimiento está caracterizado por el empleo de la “firma” musical del compositor, las notas correspondientes a las letras DSCH de su nombre y apellido al estilo alemán (re-mi bemol-do-si); hay, además, citas de su Primera sinfonía. El segundo movimiento, en el espíritu de un *allegro bárbaro*, tiene una cualidad feroz e impactante, y también aquí aparece el motivo DSCH. Además, el compositor cita el llamado “tema judío” de su Trío núm. 2. El tercero es un movimiento sarcástico, casi grotesco, que incluye una cita del Primer concierto para violonchelo. En el cuarto movimiento Shostakovich introduce citas de su ópera *Lady Macbeth del Distrito de Mtsensk* y de la Sinfonía núm. 10, combinadas con el motivo DSCH. El último movimiento, en el que hay citas de los movimientos anteriores, concluye en un ámbito de profunda desolación. Shostakovich concibió el Cuarteto núm. 8 en 1960 después de visitar la ciudad de Dresde, destruida durante la Segunda Guerra Mundial, visita que estaba conectada con el encargo de componer la música para la película *Cinco días, cinco noches* (Lev Arnshtam y Heinz Thiel, 1961), una coproducción soviético-alemana. El compositor dedicó la obra explícitamente a las víctimas del fascismo y la guerra. Hay indicios de que, originalmente, el compositor había dedicado la obra a sí mismo, y que la dedicatoria que apareció finalmente en la partitura le fue impuesta por las autoridades soviéticas. Por otro lado, queda claro que esta dedicatoria oficial de la obra se refiere no sólo a las víctimas del fascismo nazi, sino a las de todo tipo de totalitarismo, muy principalmente al que se practicó en la Unión Soviética durante tantas décadas. De hecho, Shostakovich escribió estas líneas en una carta a un amigo suyo:

La primera página podría llevar la dedicatoria: “A la memoria del compositor de este cuarteto”. Es un cuarteto pseudo-trágico, al grado de que mientras lo escribía derramé la misma cantidad de lágrimas que lo que hubiera tenido que orinar después de media docena de cervezas. Cuando llegué a casa, intenté tocarlo un par de veces, pero siempre terminé en lágrimas. Esto fue por supuesto una respuesta no tanto a la pseudo-tragedia, sino a mi propio asombro ante su superlativa unidad formal. Pero aquí es posible detectar un toque de auto-glorificación, que sin duda pasará pronto y dejará tras de sí la usual cruda de autocrítica.

Shostakovich escribió este potente y expresivo Cuarteto núm. 8 en el corto lapso de tres días, del 12 al 14 de julio de 1960. Ese mismo año, el Cuarteto Beethoven estrenó la obra en Leningrado. Se dice que en una ocasión en que el famoso Cuarteto Borodin interpretó el Octavo cuarteto en presencia de Shostakovich, en su casa, el compositor se mostró conmovido, angustiado y desolado, y al final de la ejecución permaneció en silencio, con el rostro entre las manos, y después lloró.

La potencia expresiva y la intensidad de esta obra la han hecho objeto de numerosas transcripciones. El legendario violista y director ruso Rudolf Barshai, amigo de Shostakovich, hizo un arreglo para orquesta de cuerdas, conocido como la Sinfonía de cámara Op. 110a; el contrabajista y educador estadounidense Lucas Drew realizó su propio arreglo para cuerdas. El pianista israelí Boris Giltburg realizó una versión para piano solo. Abram Stasevich, a quien se recuerda como el director de la orquesta del *soundtrack* compuesto por Sergei Prokofiev (1891-1953) de las dos películas de la serie *Iván el Terrible* (Sergei Eisenstein, 1944, 1946), realizó otro arreglo del Cuarteto núm. 8, para cuerdas y timbales, conocido como Sinfonietta Op. 110b.

Notas al programa: 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 Chigianay Ernst von Siemens Musikstiftung. Destaca el premio otorgado por la Fondazione Dragoni (Italia) en el año 2010 por sus actividades en la dirección orquestal. Desde el 2018 es miembro del programa de Creadores Escénicos con Trayectoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México.

Cultiva por igual el repertorio sinfónico y el operístico, así como proyectos multidisciplinarios, dirigiendo producciones escénicas de obras tan diversas como *Bastien und Bastienne* (Mozart), *An Index of Metals* (Romitelli), *Pierrot Lunaire* (Schoenberg), *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 orquestal 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 Orquestal 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.

OMÁN KAMINSKY LARA

Es uno de los guitarristas mexicanos más destacados. Nació en la Ciudad de México, el 17 de marzo de 1983.

Estudió la licenciatura en Guitarra en la Escuela Superior de Música del INBAL bajo la guía de la maestra Isabelle Villey.

Con apoyo de la prestigiosa beca holandesa *HSP Huygens*, Omán continuó estudios de posgrado con el prestigioso guitarrista croata Zoran Dukic, haciendo una maestría en guitarra y música de cámara en el “*Koninklijk Conservatorium*” de La Haya. Posteriormente, gracias al programa de Becas para Estudios en el Extranjero del Fonca-Conacyt, estudió su segunda maestría, en Pedagogía Musical, en el mismo conservatorio holandés.

Ha sido galardonado con primeros premios en más de 30 concursos internacionales de guitarra en México, Estados Unidos de América, España, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina y Serbia. Destacando el Premio Nacional de la Juventud en actividades artísticas en el año 2008, otorgado por el presidente de la República mexicana.

Desde el vestíbulo de una pequeña iglesia, o hasta el “*Carnegie Hall*” de Nueva York, o la sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México, son los recintos donde Omán Kaminsky constantemente ofrece conciertos y clases magistrales, presentándose ya en más de 20 países alrededor del mundo. Ha participado como solista con importantes orquestas de México y los Países Bajos como la OFUNAM, OSLA, OSUG, OFEQ, Orquesta Filarmónica de Zwolle y la NJO de Holanda. Tiene en su haber cuatro grabaciones discográficas, en Serbia, España y México. Miembro del Cuarteto de guitarras Sensemayá, Omán incursiona constantemente en el mundo de la música de cámara.

Actualmente, Omán es profesor de la cátedra de guitarra de la Escuela Superior de Música del INBAL y de la escuela Vida y Movimiento del Centro Cultural *Ollin Yoliztli*, en la Ciudad 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
Mikhail Kouznetsov Fiodorova, principal
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

Secretarías

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

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 | Erika Pegueros Loaiza, 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

Omar Monroy

Unidad de Administración y Finanzas

Marina Núñez Bespalova

Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Isaac Macip Martínez

Director General de Comunicación Social

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

Lucina Jiménez López

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