

Primera temporada 2023

Febrero- junio

Luis Manuel Sánchez
Director artístico

Programa 10

Christian Gohmer, director huésped
Gianfranco Bortolato, oboe

Pablo Rubio Vargas

*Ni tan dispar** 11'

Alexis Aranda

*Evocaciones para oboe y pequeña orquesta** 24'

Evocación I

Benedictus

Evocación II

Elegía

Romanza

Arthur Honegger

Sinfonía núm. 2 26'

Molto moderato – Allegro

Adagio mesto

Vivace, non troppo – Presto

*estreno mundial dedicada a la OCBA

Jueves 18 de mayo, 20 h

Sala Manuel M. Ponce, **Palacio de Bellas Artes**

Domingo 21 de mayo, 12 h

Auditorio Silvestre Revueltas, **Conservatorio Nacional de Música**

NOTAS AL PROGRAMA 10:

PABLO RUBIO VARGAS (1984)

Ni tan dispar

Originario de Aguascalientes, Pablo Rubio Vargas se define a sí mismo como compositor y artista sonoro, cosa que en nuestros días es una precisión importante. Es, además, investigador, académico y gestor cultural, indagando particularmente sobre las relaciones entre la música y las nuevas tecnologías. Concluyó su licenciatura en música en el 2010 en Querétaro, y más tarde obtuvo su maestría en el programa de Composición Integrada, Tecnología e Improvisación de la Universidad de California en Irvine, y tiene un doctorado en composición algorítmica por la Universidad de California en Santa Cruz. Ha sido becario en Jóvenes Creadores por el Fonca; y también por el PECDA. México, Alemania, Chile, Francia, Perú, Suecia, Taiwán y los Estados Unidos son los países en los que su obra ha sido escuchada, y a lo largo de su trayectoria ha colaborado con el colectivo multidisciplinario Et-AI, la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, Cepromusic, Wilfrido Terrazas, el International Contemporary Ensemble, la Little Giant Chinese Chamber Orchestra, entre otros músicos destacados nacionales y extranjeros. En el ámbito nacional, Pablo Rubio Vargas ha participado con su música en importantes series y festivales, como el Festival Cervantino, Radar, Visiones Sonoras y el Foro Internacional de Música Nueva. Sus obras han sido finalistas en distintos concursos internacionales de composición.

Con motivo del estreno de su obra titulada *Ni tan dispar*, Pablo Rubio Vargas redacta estas líneas:

El título tiene su origen en las construcciones rítmico-métricas que se encuentran a lo largo de la obra, las cuales combinan compases irregulares y compuestos alternándose en diferentes secciones de la pieza. Ni tan dispar propone a la audiencia texturas sonoras que varían de armonías amorfas a construcciones tonales. Es por esto que tanto la parte rítmica como armónica contrastan entre sí, y de ahí el nombre de la obra.

La obra es un encargo de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, grupo al que está dedicada la partitura. Esta obra es un reencuentro con la escritura meramente instrumental, ya que en mis obras orquestales anteriores he empleado diferentes herramientas tecnológicas como el procesamiento electrónico en vivo, el video, etc. Para mí fue un desafío compositivo el restringirme sólo al empleo de las capacidades instrumentales, haciendo uso de la orquesta como un meta-instrumento en su conjunto en totalidad. La instrumentación de esta obra pide que cada sección de las cuerdas se divida, poniendo principal atención en la interacción entre clavecín y concertino, para enfatizar las relaciones contrapuntísticas entre todos los elementos instrumentales. La relación entre todas las partes de la obra es de vertiginosa velocidad, que genera las acentuaciones de la métrica variante a lo largo de la pieza, lo que origina un traslape entre las diferentes secciones en momentos de dramática sonoridad.

Respecto a la mención que hace el compositor de su uso de las herramientas tecnológicas, cabe mencionar que una revisión del catálogo de sus obras confirma la presencia frecuente de recursos electrónicos, aunque también hay ahí un buen número de obras para recursos instrumentales acústicos tradicionales.

El estreno absoluto de *Ni tan dispar*, de Pablo Rubio Vargas, se lleva a cabo el 18 de mayo de 2023, con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes dirigida por Christian Gohmer.

ALEXIS ARANDA (1974)

Evocaciones, para oboe y pequeña orquesta

La trayectoria del destacado oboísta italiano Gianfranco Bortolato es ciertamente interesante. Veneciano de nacimiento, como muchos músicos importantes, hizo sus estudios en su ciudad natal, y más tarde se preparó en Fiesole, en Friburgo y en Basilea. En su amplio y variado repertorio, Bortolato no sólo domina el rico repertorio barroco y clásico de su instrumento, sino que ha dedicado mucha atención a la ejecución, divulgación y grabación de numerosas obras modernas y contemporáneas. En este rubro, es posible mencionar sus interpretaciones de partituras de compositores como Jean Françaix, Antal Dorati, Luciano Berio y muchos otros. En otras regiones del repertorio, han sido particularmente apreciadas sus interpretaciones y grabaciones de música de Bellini, Rossini, Donizetti y Ponchielli. A lo largo de su carrera, Gianfranco Bortolato ha sido primer oboe de varias orquestas, miembro de ensambles de cámara y colaborador de otros destacados músicos. No está de más señalar que se ha presentado en varias ocasiones en distintos foros musicales y festivales mexicanos. Este es el perfil de quien, en momentos en que es oboe solista de la Orquesta de la Ópera de Roma, encarga al compositor mexicano Alexis Aranda una obra para su instrumento, quien escribe la obra, la titula *Evocaciones*, y la dedica a Gianfranco Bortolato.

Además de que no está designada oficialmente como un concierto, esta nueva pieza de Alexis Aranda incluye a un oboe solista y, sin embargo, no es estrictamente un concierto. De hecho, más que a un concierto, su estructura y su espíritu se acercan al concepto de una suite. He aquí unas palabras de Alexis Aranda sobre *Evocaciones*:

Una característica de mis obras orquestales es que cada una de ellas cuenta con importantes solos de oboe, mi instrumento favorito. Así que cuando surgió la oportunidad de hacer esta obra, realmente me encantó la idea. Se trata de una obra para oboe y orquesta de una duración aproximada de 23 minutos y cuenta con cinco movimientos. A diferencia de mis otras obras y a diferencia de la suite tradicional, esta obra no cuenta con movimientos contrastantes, se trata de cinco movimientos de carácter lírico, lentos y de una característica melancólica cada uno de ellos para explotar la gran musicalidad y expresividad que tiene el oboe. La dotación de esta obra comprende el oboe solista, trompeta en si bemol, arpa (o piano) y orquesta de cuerdas. Esta obra se suma a mi serie de composiciones para solista y orquesta: flauta, corno, violonchelo, violín, guitarra, flauta y guitarra, dos conciertos para piano, y voz (Javier Camarena estrenó una pieza mía para voz y orquesta).

Dato interesante: Alexis Aranda y Gianfranco Bortolato no se han conocido antes del estreno de la obra, pero hay un claro antecedente que explica el origen de *Evocaciones*. En el 2022, Bortolato ofrece en Croacia un recital en el que realiza el estreno de la versión para oboe y piano de la obra titulada *Ataraxia*, escrita originalmente por Aranda para flauta y piano, dedicada a la flautista mexicana Marisa Canales. La misma intérprete se había encargado tiempo atrás del estreno de *Acqua*, concierto para flauta y orquesta encargado a Aranda por la propia Marisa Canales. He ahí, pues, otra conexión posible: el contacto de Bortolato con la música de Aranda a través de Canales. De ahí, algo que es, sin duda, uno de los sueños dorados de cualquier compositor: que un intérprete al que no conoce lo busque para encargarle música. Y, ¿cuándo se conocen en persona, finalmente, compositor e intérprete? Se encuentran el día del estreno de *Evocaciones*, que se lleva a cabo el 18 de mayo de 2023, con Gianfranco Bortolato en el oboe y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes dirigida por Christian Gohmer.

ARTHUR HONEGGER (1892-1955)

Sinfonía núm. 2

Mera casualidad cronológica: la primera edición en alemán del libro *Guía de la música contemporánea* de Manfred Gräter se publicó en Fráncfort en 1955, año de la muerte del compositor suizo Arthur Honegger. En el breve apartado que Gräter dedica a Honegger en su libro, el autor afirma lo siguiente:

La fama de Arthur Honegger comenzó a extenderse hacia el final de la Primera Guerra Mundial, viéndosele como miembro destacado de un grupo de compositores franceses llamado primero "Société des nouveaux jeunes" y más tarde "Les six". Sin embargo, Honegger, probablemente por su origen Suizo - alemán y su temperamento sustancialmente romántico, no se identificó nunca por completo con los postulados estéticos del grupo que, en una acentuación de latinidad, exigían la eliminación de todo desbordamiento expresivo y del cromatismo, como su directa consecuencia idiomática.

Cabe aquí el recordatorio de que, además de Honegger, conformaban el grupo de Los seis Germaine Tailleferre (1892-1983), Darius Milhaud (1892-1974), Georges Auric (1899-1983), Louis Durey (1888-1979) y Francis Poulenc (1899-1963).

En otra parte de su texto, Gräter indica que las cinco sinfonías de Honegger representan una importante manifestación dentro del género. La primera de ellas data de 1930, mientras que la última fue redactada en 1951. Justamente a la mitad de esas dos décadas de pensamiento sinfónico, Honegger concibió la Segunda sinfonía, terminada en octubre de 1941, durante el inicio de la ocupación alemana de París. De nuevo, la voz de Manfred Gräter:

La desesperación y todas las conmociones de aquellos momentos caóticos encuentran una repercusión artística en esta obra llena de un hondo sentido existencial.

Concebida para orquesta de cuerdas, la Segunda sinfonía de Honegger ofrece inicialmente dos movimientos austeros y abstractos típicos de su lenguaje maduro (definidos por Martin Cooper como “confusos y angustiados”), y finaliza con un movimiento en el que se incluye una trompeta como vehículo para cantar una melodía de coral, elemento que algunos estudiosos han interpretado como una especie de rayo de luz y esperanza en medio de la turbulencia que caracteriza a toda la obra. El propio compositor afirmó que la aparición de la trompeta debía percibirse como la activación del registro de un órgano. A la vez, la trompeta está marcada *ad libitum* en la partitura, por lo que en ocasiones la obra se interpreta solamente con la orquesta de cuerdas. Respecto al origen de ese coral, hay quienes afirman que se trata de un antiguo coral alemán, mientras que otros señalan que es una invención del compositor. Honegger escribió la Segunda sinfonía gracias a un encargo del infatigable director de orquesta y promotor suizo Paul Sacher (1906-1999), con motivo del décimo aniversario, en 1937, de la fundación de su famoso grupo, la Orquesta de Cámara de Basilea. El inicio y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial impidieron a Honegger avanzar adecuadamente en la redacción de la partitura, por lo que el estreno de la obra no ocurrió sino hasta el 18 de mayo de 1942, con Paul Sacher dirigiendo al Collegium Musicum de Zúrich. Se dice que el último movimiento de la Segunda sinfonía de Arthur Honegger inspiró la creación, en 1984, del Concierto para cuatro trompetas del oscuro compositor estadounidense Robert Hall Lewis (1926-1996).

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, Ludwig Carrasco y actualmente Luis Manuel Sánchez Rivas, 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°. 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.

Facebook: OCBAinbal
Twitter: OCBA_MX
Instagram: ocba_mx
www.ocba.inba.gob.mx

Christian Gohmer

Director

Director artístico de Solistas Ensamble del INBAL, desde 2017 hasta la actualidad, fue director artístico de la Orquesta Filarmónica de Sonora durante 2014 y 2015. Es director artístico y fundador de la camerata de música contemporánea, Tempus Fugit. Desde 2006 hasta la fecha, con esta agrupación realiza la mayor cantidad de producciones de ópera de cámara y ópera contemporánea en México en la actualidad; además de una diversa discografía. Es uno de los

directores más activos de su generación en el país, por su creciente actividad dentro de la música sinfónica, la ópera y la música contemporánea.

Licenciado por la Escuela Superior de Música del INBAL, desde temprana edad comenzó estudios de violín. Ha estudiado dirección de orquesta con Enrique Diemecke; Enrique Patrón de Rueda y con Alain Paris. Asimismo, ha asistido a cursos de perfeccionamiento con la Orquesta Barroca de Friburgo, el ensamble Recherche y Diabolus in Musicae, entre otros.

Impartió los cursos de liderazgo para los CEO's de IPG MEDIABRAND en la ciudad de Nueva York en 2016, 2017 y 2018, implementando un programa de habilidades gerenciales, liderazgo y de manejo de personal a través de la intuición y capacidad artística y musical.

Ha trabajado con: Orquesta del Teatro de Bellas Artes, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (OFUNAM), Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Guanajuato, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, Orquesta Sinfónica de Xalapa, Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la UNAM (OJUEM), Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, Orquesta Filarmónica de Querétaro, Camerata de Coahuila, Ensamble del CEPROMUSIC, Orquesta Sinfónica de Oaxaca, Orquesta Sinfónica de Cancún, Orquesta Sinfónica de Michoacán, Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Coro del Teatro de Bellas Artes, Coro de Madrigalistas del INBAL.. De 2006 a 2009 fue director musical de la Orquesta de la Escuela Superior de Música. Ha trabajado con solistas como Jorge Federico Osorio, Simone Kermes, Sarah Maria Sun, Christophe Dujardin, Tarja Turunen, Luisa Francesconi, Francisco Ladrón de Guevara, Erika Dobosiewicz, Cuauhtémoc Rivera, Alexander Paskov. Se ha presentado en los más importantes foros y festivales del país y en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Diego y Tucson.

Gianfranco Bartolato

Oboe

Nacido en Venecia, Gianfranco Bartolato es una de las figuras del oboe más relevantes de su generación en Italia. Inició los estudios de oboe en el Conservatorio *B.Marcello* de su ciudad natal con el profesor B. Baldan, con quien se graduó con las más altas calificaciones. Prosiguió sus estudios en la Escuela de Música de Fiesole con el profesor P. Borgonovo. En 1992 obtuvo el *Konzertdiplom* para Oboe en la Musik Akademie der Stadt en Basel, Suiza. Durante sus estudios de

perfeccionamiento con el profesor H.Elhorst en el Hochschule fur Musik de Freiburg (Alemania), entre 1994 y 1995, obtuvo el diploma de este nivel.

Ha sido oboe solista de la Orquesta Sinfónica de San Remo y ha colaborado con la Orquesta *Carlo Felice de Génova*, Teatro La Scala de Milan, Accademia Nacional de Santa Cecilia, Teatro Regio de Turín, Orquesta de la Toscana, Solisti Veneti, Orquesta *Pomeriggi Musicali* de Milán.

Desde octubre de 1998 es oboe solista de la Orquesta del Teatro de la Opera de Roma.

Ha sido el oboista italiano elegido para ejecutar la *Sequeza VII* y *Chemin IV* de L.Berio, en el Festival de Música de Milán donde consiguió un notable éxito del público y la crítica.

Ha efectuado giras por diversos países como Túnez, Malta, España, Estados Unidos de Norteamérica, Argentina, Francia, México, Venezuela, Perú, Guatemala, Colombia, Australia, etc.

Gianfranco Bartolato también ha realizado innumerables grabaciones durante su carrera. Entre ellas, cabe destacar varios CDs con distribución internacional bajo el sello discográfico Nueva Era, Erato, Tactus, Rivoalto, Frequenz, entre otras. La revista *CD Classica* ha considerado el CD con la música de cámara de Ponchielli como uno de los más apreciados de 1997.

Ha formado parte del Quinteto de Vientos Avant-Garde finalista en la 46 edición del Concurso Internacional ARD de Múnich (Alemania).

El 2 de junio de 2018, bajo propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, se le otorgó el honor de *Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana* por mérito a la Nación en el campo de la música con la siguiente motivación: "durante la carrera artística ha sido protagonista con conciertos en todo el mundo y grabaciones de la promoción del patrimonio musical italiano".

**Orquesta de Cámara
de Bellas Artes**

**Luis Manuel Sánchez Rivas,
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:

Guillermo Gutiérrez Crespo,
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

Coordinadora 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

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

SALA MANUEL M. PONCE

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

Próximos conciertos

Programa 11

Jueves 25 y domingo 28 de mayo

Luis Manuel Sánchez, director artístico

David Pedraza, viola

Obras de: Max Reger, Leo Smit, Aram Khachaturian, Max Bruch

Programa 12

Jueves 1 y domingo 4 de junio

Luis Manuel Sánchez, director artístico

Adolfo Ramos, violonchelo – Concertista de Bellas Artes

Armando Rangel, contrabajo

Obras de: Vasily Kalinnikov, Giovanni Bottesini, Leoš Janáček

— 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

Director General de Comunicación Social

— INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

Lucina Jiménez

Directora General

Héctor Romero Lecanda

Subdirector 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