

ANIVERSARIO

OCBA
ORQUESTA DE CÁMARA DE BELLAS ARTES
UUBA

SEGUNDA TEMPORADA 2021

Programa 2

SEPTIEMBRE 30

PALACIO DE BELLAS ARTES

PROGRAMA 2

Jueves 30 de septiembre, 20 h

Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes

Ludwig Carrasco, director artístico

Baltazar Juárez, arpa

Juan Pablo Medina

El suelo vasto y llano⁺

8'

Elías Parish Alvars

Concertino para arpa y orquesta de cuerdas, Op. 34*

23'

Laura Chávez Blanco

Canción de cuna

4'

Nino Rota[°]

Concierto para cuerdas

17'

Preludio: Allegro ben moderato en cantabile

Scherzo: Allegretto comodo

Aria: Andante quasi adagio

Finale: Allegrissimo

+ Estreno mundial. Obra escrita con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA Convocatoria 2018-2021

* Estreno en México

° 110 aniversario del natalicio

Recomendado para mayores de 8 años

JUAN PABLO MEDINA (1968)

El suelo vasto y llano

La lista de tutores del compositor mexicano Juan Pablo Medina no sólo es numerosa, sino que en ella se encuentran nombres de singular importancia en el campo de la enseñanza de la música: Franco Donatoni, Roberto Sierra, Javier Álvarez, Francisco Colasanto, Mauricio Sotelo, Juan Trigos, José Suárez, Vincent Carver, Toshio Hosokawa, Beat Furrer, Salvatore Sciarrino. En lo institucional, es preciso mencionar el Trinity College de Londres como el lugar en el que obtuvo su licenciatura en Composición. México, Italia, Francia, son algunos de los países en los que sus obras han sido ejecutadas, por lo general en el contexto de importantes series y festivales de música nueva.

Es el propio Juan Pablo Medina quien redacta estas líneas sobre su obra para cuerdas titulada *El suelo vasto y llano*:

Como su nombre lo sugiere, esta obra está construida a partir de las notas pedales que aparecen a lo largo de la pieza sobre las diferentes voces. Comienzan en el bajo, otras veces pueden estar en cualquiera de las otras voces. Estas notas pedales simbolizan un cambio de perspectiva en favor de una visión más ecuánime de la vida. El Canon en re de Johann Pachelbel sirvió como material para la elaboración de este proyecto. El procedimiento de transformación consta de un código simple, donde las líneas melódicas principales del Canon son "aplanadas" por medio de la transposición interválica, afectando de manera indirecta a todo el evento sonoro que las acompaña en ese momento. Y es precisamente la sonoridad indirecta resultante la que conforma de manera automática las nuevas relaciones musicales de toda la obra. El suelo vasto y llano no ha sido estrenada aún, pero a principios de 2021 Pawel Kotla y la Kalisz Philharmonia la grabaron en el CD titulado Calisia 1 del sello Phasma. Es importante mencionar que esta obra fue escrita gracias al apoyo del Sistema Nacional de Creadores del Arte del Fonca, del cual soy miembro actualmente, para el período 2018-2021.

El procedimiento compositivo descrito por Medina con estas palabras da como resultado una obra de texturas sólidas y compactas, en la que el oyente puede percibir, en el contexto del lenguaje contemporáneo, algunas sonoridades arcaicas, incluyendo pasajes en los que hay claras referencias tonales.

Observación complementaria, surgida directamente del contenido del texto de Juan Pablo Medina recién citado: dadas las peculiaridades del ámbito musical contemporáneo, es cada vez más usual que las obras nuevas aparezcan en disco aun antes de ser estrenadas. Otro dato importante: el disco que contiene *El suelo vasto y llano* obtuvo el Premio Musical de Excelencia Academia. Otro CD que contiene música suya, titulado *Lament for Theodore Antoniou*, recibió el Premio Clouzine de Música Electrónica. Otros reconocimientos a su trabajo incluyen la invitación a participar en la Tribuna Internacional de Compositores 1999, un premio en el Encuentro de Composición Injuve (España, 2004), y el ser finalista del concurso de miniaturas electroacústicas *Convergencias* (España, 2009).

El suelo vasto y llano de Juan Pablo Medina recibe su estreno absoluto el 30 de septiembre de 2021, con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes dirigida por Ludwig Carrasco.

ELIAS PARISH ALVARS (1808-1849)

Concertino para arpa y cuerdas en mi menor, Op. 34

El músico inglés Elias Parish Alvars no sólo fue un notable virtuoso del arpa, sino además un conocedor profundo de las posibilidades mecánicas, sonoras y expresivas de su instrumento. Se llamaba originalmente Eli Parish, y en algunas de sus publicaciones musicales utilizó el nombre de Albert Alvars. Recibió su primera instrucción de su padre, Joseph Parish, quien era organista, profesor de voz y comerciante de libros. Más tarde estudió el arpa con Dizi, Bochsá y Labarre, y muy temprano en su carrera hizo una exitosa gira por diversas ciudades de Alemania, después de haber debutado a los diez años de edad. Hacia mediados de la década de los 1830, Parish Alvars dejó su Inglaterra natal y se instaló en el que todavía era el centro musical de Europa, la ciudad de Viena. En los años subsecuentes, prácticamente no volvió a tocar en las Islas Británicas, salvo en muy contadas ocasiones. Entre 1838 y 1842 su fama de intérprete virtuoso lo llevó a realizar una prolongada y agotadora gira por diversos países del Lejano Oriente. A su regreso de esta gira, realizó numerosos conciertos en varias ciudades de Alemania, y poco después volvió a Londres en 1842, 1844 y 1846. Con el paso del tiempo, se supo que estas visitas de Elias Parish Alvars a Londres tuvieron como objeto primordial explorar la posibilidad de volver a instalarse en su tierra natal. Sin embargo, Parish Alvars descubrió, para su gran decepción, que el público inglés estaba exclusivamente interesado en pianistas, violinistas y cantantes (¡igual que nuestro público actual, pues!), y que su arpa no provocaba la menor pasión como instrumento solista. Así, este buen arpista y compositor de música para el arpa regresó al continente, decidió quedarse en Viena y en 1847 obtuvo el puesto de músico de cámara en la corte del emperador. ¿Qué hay de importante en el catálogo de composiciones de Elias Parish Alvars? He aquí una breve panorámica, que no es exhaustiva ni mucho menos:

Dos conciertos para arpa y orquesta
Un Concertino para dos arpas y orquesta
Numerosos dúos para arpa y piano
Una sinfonía
Dos conciertos para piano
Una ópera

Una de las obras más interesantes (y peculiares) del catálogo de Parish Alvars es *La mandolina* Op. 84, un gran estudio de concierto en el que el arpa, efectivamente, imita a una mandolina. Además, como músico interesado en el desarrollo de la técnica de su instrumento, Parish Alvars comenzó la elaboración de un método para arpa, que dejó inconcluso a su muerte. La musicóloga Ann Griffiths escribe que Parish Alvars fue también autor de una fantasía para arpa sola titulada *Sounds of Ossian*, considerada como una de las piezas más difíciles de todo el repertorio del instrumento. La propia Ann Griffiths escribió estas líneas sobre el compositor y arpista inglés:

Por medio de la experimentación constante, Parish Alvars desarrolló muchas técnicas nuevas, integrando habilidades de las manos y los pedales en una forma completamente nueva, provocando el entusiasmo de muchos de sus contemporáneos, entre ellos Berlioz, Liszt y Mendelssohn.

Más poética y fantasiosa es esta descripción de Parish Alvars, hecha por su admirador Franz Liszt (1811-1886) con motivo de uno de los recitales de Parish Alvars en Alemania en 1842:

Nuestro bardo tiene una apariencia un tanto rústica; su gigantesca figura, con sus hombros cuadrados, recuerda al campesino montaños. Su cara es comparativamente madura para sus años, y debajo de su frente prominente sus soñadores ojos hablan de la brillante imaginación que habita en sus composiciones.

A propósito: a Parish Alvars le decían “el Liszt del arpa”.

Una de las obras más difundidas de Elias Parish Alvars es su Concertino Op. 34 para arpa y cuerdas, respecto al cual hay, al parecer, algunas interesantes contradicciones musicológicas. Si bien esa es la dotación que se menciona usualmente para esta obra, hay datos que indican que el Concertino incluía en la orquestación partes para otros instrumentos. En un sitio de Internet dedicado a la música del arpista inglés se afirma que las partes originales de orquesta de la obra fueron encontradas en una antigua edición, publicada por Mecchetti en 1838, y en otra página electrónica se señala como orquestación original la siguiente: arpa solista, pares de flautas, clarinetes, oboes, fagotes, cornos y trompetas, tres trombones, cuerdas, timbales y bombo. Este sitio incluye una reproducción facsimilar de la carátula del Concertino, que indica que la obra puede ser tocada con acompañamiento de orquesta o de cuarteto. Y para más señas, el Concertino lleva una dedicatoria:

A Mademoiselle Natalie Bouxhoevden, Dama de Honor de Su Majestad la Emperatriz de Todas las Rusias

LAURA CHÁVEZ-BLANCO

Canción de cuna

Si usted realiza una búsqueda de datos sobre Laura Chávez-Blanco en la red, es muy probable que la mayoría de los resultados estén relacionados con música para guitarra. Ello se debe a que, además de compositora, es guitarrista. Así, en su catálogo hay un número significativo de obras en las que la guitarra es protagonista, desde la guitarra sola hasta la gran orquesta de guitarras. Entre los lugares en los que se ha presentado, como creadora y como intérprete, cabe mencionar a México, Suiza, los Estados Unidos, Italia, Serbia, Francia, Grecia, Ecuador, Costa Rica, Chile, Colombia, Cuba y Argentina. De particular relevancia en su perfil profesional está su activa participación en el Encuentro Internacional e Iberoamericano de Mujeres en el Arte, en sus ediciones de 2004, 2013, 2015, 2017, 2018 y 2019. De particular importancia, asimismo, la gira que realizó por Italia y Serbia en 2008, difundiendo su propia creación, *Sobre el Vals del alma, y otros secretos*. En marzo de 2021 participa como compositora y guitarrista en el XXV Encuentro Internacional-XXIII Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte con un concierto monográfico con música y poesía de su autoría, contando con la colaboración de la Orquesta de Guitarras de la Universidad Autónoma de Querétaro bajo la batuta del maestro Efraim Escobar Ramírez. Entre los diversos foros y festivales en los que se ha interpretado su música destaca el Foro Internacional de Música Nueva *Manuel Enríquez*. Además de su actividad como guitarrista y compositora, Laura Chávez-Blanco es una comprometida activista en pro de la divulgación de la música, particularmente a través de acciones realizadas en el marco de diversos colectivos artísticos y culturales con un claro enfoque de género. Redondean su perfil profesional las actividades académicas que realiza, y un dato que no deje de ser interesante, que señala que además de su preparación en diversas materias musicales, posee un título en ingeniería química por la Universidad La Salle.

Aquí, cita textual de las palabras de Laura Chávez-Blanco sobre su *Canción de cuna*, para orquesta de cuerdas:

Canción de cuna es el segundo movimiento de la Sonatina en sol mayor para piano, escrita entre 1995-1997. La obra está dedicada a mis hijos Luis Adrián y Alonso. El arreglo de la Canción de cuna para orquesta de cuerdas se realizó en 2018 por invitación de la Camerata de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro para su estreno ese mismo año en el marco del Congreso Internacional de Arte y Humanidades UAQ.

Como complemento a esta información proporcionada por la compositora, cabe anotar que la Sonatina fue escrita como obra de taller en la clase de piano para compositores de la entonces Escuela Nacional de Música (hoy Facultad de Música) de la UNAM que impartía Douglas Bringas Valdés. Los movimientos primero y tercero de la Sonatina para piano se titulan, respectivamente, *Humor infantil* y *Visitando la feria*. Los dos primeros movimientos fueron estrenados en la Facultad de Música de la UNAM el 6 de mayo de 1996 con la propia Laura Chávez-Banco al piano. La obra completa la estrenó la pianista Lluvia Morales el 27 de mayo de 1998, también en la FaMus. El estreno de la versión para cuerdas de la *Canción de cuna* se llevó a cabo en agosto de 2018 con la Camerata de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, bajo la batuta de Daniel Ortiz.

NINO ROTA (1911-1979)

Concierto para cuerdas

I vitelloni, La strada, Il bidone, Las noches de Cabiria, La dolce vita, a pleno sol, Rocco y sus hermanos, Boccaccio 70, 8 ½, El gatopardo, Julieta de los espíritus, Romeo y Julieta, Satiricón, Los payasos, Roma, El padrino, Filme de amor y anarquía, Amarcord, El padrino II, Casanova de Fellini, Ensayo de orquesta, El padrino III.

Esta lista de importantes películas, que no es exhaustiva ni mucho menos, representa apenas una fracción de la enorme filmografía de Nino Rota, uno de los más importantes y entrañables compositores de música para la pantalla. Rota fue un auténtico niño prodigio, como compositor y como director. Apenas a los 12 años de edad, estrenó su primer oratorio, *La infancia de San Juan Bautista*. Fue alumno de Pizzetti y Casella, obtuvo una beca para el Instituto Curtis de Filadelfia y estudió literatura en Milán. Fue director del Conservatorio de Bari y comenzó a trabajar en el cine al inicio de los 1940, llegando a convertirse, con el paso del tiempo, en el compositor de cabecera de Federico Fellini, escribiendo la música para todas sus películas desde *El sheik blanco* hasta *Ensayo de orquesta*.

Además de sus numerosas y espléndidas partituras para cine, Nino Rota compuso varias óperas, entre las que destaca la atractiva y divertida ópera de cámara *La noche de un neurasténico*. Escribió asimismo atractivas obras de música de concierto, entre las que destacan tres conciertos para piano, un Concierto para trombón, diversas piezas para piano, una Improvisación para violín y piano, un Noneto de cámara, varias sonatas instrumentales y un par de sinfonías. Entre 1964 y 1965, Rota compuso su Concierto para cuerdas, con dedicatoria al espléndido conjunto italiano I Musici. Más tarde, en 1977, el compositor revisó la obra para darle su forma final.

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.

Facebook: OCBAinbal · Twitter: OCBA_MX · Instagram: ocba_mx

www.ocba.inba.gob.mx

LUDWIG CARRASCO

Director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes desde septiembre de 2019 y, anteriormente, director titular de la Orquesta Filarmónica de Querétaro y de la Sinfonietta Prometeo (Estados Unidos).

De 2018 a 2020 fue miembro del programa de Creadores Escénicos con Trayectoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Ganador del Concurso de Directores de la Orquesta Sinfónica de Xalapa 2014 (México) y en 2013, del Markowitz Award for Orchestral Conductors (Nueva York-Filadelfia).

Ha estrenado más de 150 obras, como director y violinista.

www.ludwigcarrasco.com

BALTAZAR JUÁREZ

ARPA

En octubre de 2017 Baltazar fue invitado a Madrid, España, para inaugurar el Festival Tierra 47 en honor al gran arpista español Nicanor Zabaleta. Baltazar es el arpista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, sus apariciones como solista incluyen la Young Israel Philharmonic, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Vancouver Symphony Orchestra, Zagreb Soloist, Hong Kong City Chamber Orchestra, Orquesta Sinfónica Nacional de México, entre otras. Es regularmente invitado a impartir clases magistrales y brindar recitales en diferentes partes del mundo tales como: World Harp Congress, Vancouver, Canadá, 2012; la Glazbena Skola Vatroslava Lisinskog en Zagreb, Croacia 2013; en el American Harp Society 41st National Conference 2014 in New Orleans, Louisiana, EUA; en la Universidade Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte, Brasil 2015; en el MasterWorks Festival en Winona Lake, Indiana, EUA 2015; la Semana del Arpa en Buenos Aires, Argentina 2015; Zagreb International Festival 2016; Anderson University, Indiana, EUA 2016; American Harp Society Chapter-New Orleans Chapter, EU 2017, 13th World Harp Congress, Hong Kong, 2017; RioHarpFest en Rio de Janeiro, Brasil, 2012-2020; Nueva Escuela Argentina 2020, Buenos Aires, Argentina; West Coast Harp Society, Vancouver, Canadá, 2020; Fundación Sinfonía Concertante de Panamá 2021, entre otros.

Es fundador y director artístico del *Mexico International Harp Competition and Festival*, considerado como el evento más importante de arpa en Latinoamérica y reconocido a nivel internacional.

Inició a temprana edad el estudio de la música folclórica con arpa jarocho bajo la dirección de su padre, Baltazar Juárez Madrid; posteriormente ingresó al Conservatorio Nacional de México. Estudió con dos grandes arpistas, Susana Mildonian en la Accademia Musicale Chigiana, Siena, Italia; y con Susann McDonald en Indiana University, Bloomington, IN, EUA.

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

Abraham Bautista Medrano (interinato)

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 Montserrat Cruz González

VIOLONCHELOS

Fabiola Flores Herrera, principal

Luz del Carmen Águila y Elvira

Ángel Romero Ortiz

Roxana Mendoza Guevara (interinato)

CONTRABAJOS

Luis Enrique Aguilar Martínez, principal

Ulises Castillo Cano, principal adjunto

PIANO

Abraham Alvarado Vargas

Personal Administrativo

GERENTE: Rafael Luna Pimentel

ADMINISTRADORA: Alejandra Silva Martínez

COORDINADORA EJECUTIVA: Claudia del Águila

RELACIONES PÚBLICAS, DIFUSIÓN Y PRENSA: 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 | 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 Bernal

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