

ORQUESTA DE CÁMARA DE BELLAS ARTES

UBA

Primera Temporada 2022

Programa 7

MARZO 24

PALACIO DE BELLAS ARTES

Orquesta de Cámara de Bellas Artes
Primera Temporada 2022

Programa 7

Jueves 24 de marzo, 20 h

Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes

Christian Gohmer, director huésped

Elvira Muratore

Nomen

(10')

Heitor Villa-Lobos*

Bachianas Brasileiras núm. 9

(10')

Felix Mendelssohn+

Sinfonía núm. 12 en sol menor para cuerdas

(35')

Fuga: Grave- Allegro

Andante

Allegro molto

* 135 aniversario de su nacimiento

+ 175 aniversario luctuoso

ELVIRA MURATORE (1985)

***Nomen*, para cuerdas**

Es interesante recordar que, a lo largo de la historia, numerosos compositores han sentido el impulso de trabajar más de una vez sobre la misma idea musical, creando obras distintas, con títulos iguales, que en realidad no son sino partes del mismo proyecto. En ocasiones, se trata de simples transcripciones de un medio musical a otro; en otras, hay una verdadera transformación y desarrollo de los materiales sonoros. Entre los compositores contemporáneos, un caso particular es el de la italiana Elvira Muratore, en cuyo catálogo se encuentran, por ejemplo, cinco obras distintas tituladas *ALIAS*, todas escritas para la viola d'amore como protagonista.

Elvira Muratore es, además de compositora, violonchelista. Después de concluir sus estudios formales, ha asistido a cursos y clases maestras con notables compositores de diversas tendencias, entre los que destacan Ivan Fedele (1953) y Klaus Huber (1924-2017). Ha trabajado de cerca con diversos grupos y ensambles en su natal Italia, así como en Hungría, Polonia, Grecia, los Estados Unidos, etc. A lo largo de su carrera, Elvira Muratore ha recibido varios premios y reconocimientos por su música, y en 2014 fue la única italiana en ser seleccionada para el Taller de Jóvenes Compositores de la Orquesta Clásica del Sur en Portugal.

Su obra titulada *Nomen* es otro caso de reiteración de ideas musicales; esta partitura ha sido escrita por Elvira Muratore para orquesta de cámara, para cuerdas, y para arpa y cuerdas. El melómano asiduo y estudioso puede encontrar en la red cibernética sendas grabaciones de las versiones de cámara y de cuerdas de *Nomen*, ambas dirigidas por Andrea Vitello. La audición de ambas versiones permitirá detectar de inmediato la identidad entre ambas, así como algunas sutiles diferencias. Estas dos primeras versiones de *Nomen* fueron realizadas por la compositora en 2015. En el título se encuentra por una parte la referencia a la palabra "nombre" en latín, y por la otra, a las máscaras empleadas en el teatro *nō* del Japón. La compositora afirma que la lista de tres versiones de *Nomen* pudiera crecer en el futuro.

Dato interesante: también en el ámbito de las transcripciones, Elvira Muratore suele repetir la música, habiendo realizado dos transcripciones de la Toccata y fuga BWV 565 (original para órgano) de Johann Sebastian Bach (1685-1750), una para orquesta de cámara, y otra para flauta, clavecín y cuerdas.

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959)

***Bachianas brasileiras* núm. 9**

He aquí, a manera de introducción, un repaso de lo que se ha dicho ya muchas veces respecto a la serie de *Bachianas brasileiras* de Heitor Villa-Lobos: que son obras para diversas combinaciones de voces e instrumentos en las que el compositor intentó sintetizar ciertas conductas de composición al estilo de Johann Sebastian Bach (1685-1750) con elementos típicos de la música popular brasileña. Para tener una idea de la diversidad de medios musicales que Villa-Lobos eligió para sus *Bachianas brasileiras*, he aquí una mirada panorámica a la serie completa:

- 1.- Ocho violonchelos 1930-32, 1936-38
- 2.- Orquesta 1930-31
- 3.- Piano y orquesta 1938
- 4.- Piano 1930-41 (Versión orquestal, 1941)
- 5.- Voz y ocho violonchelos 1938-1945
- 6.- Flauta y fagot 1938
- 7.- Orquesta 1942
- 8.- Orquesta 1944
- 9.- Orquesta de cuerdas o coro a cappella 1945

Entre las características principales de las *Bachianas brasileiras* de Villa-Lobos se encuentra el hecho de que casi todos sus movimientos están diseñados sobre alguna variación del esquema tripartita A-B-A, y de que suelen estar designados con una doble denominación: un vocablo que alude a alguna forma europea, y otro que se refiere a la música popular del Brasil. Los críticos suelen coincidir en que *Bachianas brasileiras* núm. 9 es lo mejor que compuso Villa-Lobos para voces, aunque en la partitura original se indica que la obra bien puede ser interpretada por una orquesta de cuerdas. Ello se debe a que la versión vocal fue planeada, estrictamente, no para un coro sino para una *orquesta de voces*, como la llamó el compositor. Por su planteamiento estructural, en forma de preludio y fuga, *Bachianas brasileiras* núm. 9 es probablemente la más barroca de toda la serie. Se inicia con un preludio lento y misterioso en el que predomina la armonía de corte politonal que genera una interesante tensión interna; le sigue una compleja fuga a seis voces que en su parte final tiene un singular episodio a manera de coral distribuido en un registro de tres octavas. La fuga está caracterizada por una serie de episodios de gran variedad y contraste en los que, sin embargo, se conserva la unidad temática y expresiva de la pieza. En esta

fuga es posible hallar algunas síncopas inteligentemente interpoladas por Villa-Lobos, así como un interesante ascenso desde el registro bajo hasta el agudo. La parte central de la fuga es un poco más lenta que el principio, y en sus últimas páginas retoma el *tempo* inicial. En la versión para orquesta de voces, que no tiene texto, la obra se caracteriza por el sabio empleo de vocales, sílabas y onomatopeyas, que dan al canto una notable variedad tímbrica y de expresión.

En una extensa publicación sobre el compositor, producida por el Museo Villa-Lobos, aparece el siguiente texto relativo a esta obra:

Bachianas brasileiras núm. 9 posee dos modos de ambiente y de atmósfera musical: la de Bach por el rigor de su estilo, a pesar de la politonalidad empleada, y la de los amerindios brasileños por su singular irregularidad rítmica, sus acentos dinámicos incidentales y su melodía transfigurada y de forma primitiva, con toques místicos, líricos y sentimentales.

Compuesta en Nueva York en 1945, *Bachianas brasileiras* núm. 9 fue estrenada el 17 de noviembre de 1948 en Río de Janeiro bajo la dirección de Eleazar de Carvalho.

FÉLIX MENDELSSOHN (1809-1847)

Sinfonía núm. 12 en sol menor para cuerdas

Para el público melómano en general, ésta es la relación de las sinfonías de Félix Mendelssohn:

Sinfonía núm. 1 en do menor, Op. 11 (1824)

Sinfonía núm. 2 en si bemol mayor, Op. 52,
Canto de alabanza (1840)

Sinfonía núm. 3 en la menor, Op. 56, *Escocesa* (1842)

Sinfonía núm. 4 en la mayor, Op. 90, *Italiana* (1833)

Sinfonía núm. 5 en re mayor, Op. 107, *Reforma* (1832)

Pocos saben, sin embargo, que antes de cumplir los quince años de edad Mendelssohn había compuesto ya un buen número de sinfonías. En efecto, entre 1821 y 1823 el joven y precoz compositor escribió trece sinfonías para cuerdas, la octava de las cuales fue arreglada para orquesta con alientos por el propio Mendelssohn en 1822. Las primeras diez de estas sinfonías de juventud fueron compuestas como ejercicios para su maestro Carl Friedrich Zelter (1758-1832); las dos siguientes permanecieron largo tiempo sin numerar y la última de la serie, la número trece, es en realidad un solo movimiento en forma de *allegro* de sonata para cuerdas. El musicólogo Karl-Heinz Köhler afirma que en estas sinfonías tempranas puede percibirse con claridad el apego de Mendelssohn a la tradición musical que lo precedió. Asimismo, Köhler menciona que las primeras seis sinfonías de la serie evidencian la influencia del estilo clásico vienés, y que en algunas de ellas se puede percibir, incluso, la sombra del estilo barroco de Johann Sebastian Bach (1685-1750) y Georg Friedrich Händel (1685-1759). De manera particular, Köhler indica que los movimientos iniciales de las Sinfonías núm. 3 y núm. 4 para cuerdas presentan la influencia barroca sobre todo en su concepción contrapuntística. Esta conexión barroca es reforzada por un interesante dato biográfico: Mendelssohn tuvo como su primera maestra a su madre, quien a su vez había estudiado con uno de los alumnos de Bach. En palabras de Karl-Heinz Köhler, "el énfasis en el contrapunto en el primer movimiento de la Sinfonía núm. 7 es continuado en la introducción a la Sinfonía núm. 8, cuyo segundo tema está construido dentro de las limitaciones del sujeto de una fuga". ¿Qué mejor prueba de la conexión barroca de estas sinfonías tempranas de Mendelssohn? Hay otra, además, en la Sinfonía núm. 12. Su primer movimiento es una interesante síntesis entre la escritura fugada y el desarrollo sinfónico, en la que Mendelssohn alude por igual a Bach y a Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). La Sinfonía núm. 12 está fechada el 17 de septiembre de 1823.

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.

CHRISTIAN GOHMER

Director huésped

Director artístico de Solistas Ensamble del INBAL desde 2017. 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 discografía diversa. Es uno de los directores más activos del país de su generación, por su creciente actividad dentro de la música sinfónica, la ópera y la música contemporánea.

Licenciado por la Escuela Superior de Música del INBA, 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.

Su destacado quehacer lo ha llevado a trabajar con agrupaciones musicales cómo: Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (OFUNAM), 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 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. De 2006 a 2009 fue director musical de la Orquesta de la Escuela Superior de Música. Ha trabajado con solistas cómo Jorge Federico Osorio, Simone Kermes, Sarah Maria Sun, Christophe Dujardin, Tarja Turunen, Francisco Ladrón de Guevara, Erika Dobosiewicz, Cuauhtémoc Rivera, Alexander Pashkov. Se ha presentado en los más importantes foros y festivales del país y en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Diego y Tucson.

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 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