

Primera temporada 2023

Febrero- junio

Programa 3

En el marco del Día Internacional de la Mujer

Luis Manuel Sánchez, director artístico

Elaine Fine

Danzas de *The Harlot's House** 9'

Elfrida André

Serenata en re menor 16'

Allegro

Andante

Allegretto grazioso pastorale

Allegro

Ana Lara

Canticum sacrum 8'

Grazyna Bacewicz

Concierto para cuerdas 15'

Allegro

Andante

Vivo

*estreno en México

Jueves 9 de marzo, 20 h

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

\$60 general

50% de descuento para estudiantes, profesores e INAPAM

Domingo 12 de marzo, 12 h

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

Entrada libre

NOTAS AL PROGRAMA 3:

ELAINE FINE (1959)

Danzas de The Harlot's House

La compositora estadounidense Elaine Fine, originaria de Cleveland, se formó como violinista, pero además se graduó como flautista en la Escuela Juilliard, donde estudió con el gran maestro Julius Baker. Adicionalmente, estudió la flauta barroca y la flauta de pico, así como composición. Trabajó durante un tiempo en Austria y de regreso en los Estados Unidos, se involucró con, entre otras cosas, la divulgación radiofónica de la música clásica. Trabaja como violinista y violista, toca la flauta de pico profesionalmente, es maestra, hace arreglos, realiza labores editoriales, y ha publicado artículos, reseñas y ensayos en distintas revistas especializadas. Entre los reconocimientos que ha recibido Elaine Fine destaca el haber sido premiada anualmente entre 2003 y 2008 por la ASCAP. El catálogo de obras de la compositora estadounidense es muy vasto y variado, y comprende alrededor de 150 obras en casi todas las formas y géneros imaginables.

Una pareja camina de noche por la calle y se detiene bajo la ventana de una ramera. Desde ahí alcanzan a escuchar la música que llega del interior; una pieza de Strauss, los sonidos de un corno y un violín. Alcanzan a ver, proyectadas en las persianas, las siluetas fantasmales que bailan y se besan en el interior, y que perciben como autómatas o marionetas. El hombre le dice a la mujer: "Los muertos bailan con los muertos, el polvo se arremolina con el polvo". Ella, embelesada por el sonido del violín, entra en casa de la ramera; la música se desafina, los que bailan dejan de bailar, las sombras quedan quietas. Calle abajo se ve la aurora que avanza.

Este es, en pocas palabras, el contenido del tenebroso poema *The Harlot's House* ('La casa de la ramera') escrito en 1881 por el gran escritor, dramaturgo y poeta irlandés Oscar Wilde (1854-1900) y publicado en *The Dramatic Review* en 1885.

Inspirada en el tenebroso texto de Wilde, Elaine Fine compuso las *Danzas de The Harlot's House* en 2008, para cuarteto de cuerdas y contrabajo, y la obra bien puede ser interpretada con orquesta completa de cuerdas. La partitura está dedicada a Sharilyn Spicknall, ejecutante del violín, la viola y el piano, y la obra fue estrenada el 20 de julio de 2008

ELFRIDA ANDRÉE (1841-1929)

Serenata en re menor

Interesante asunto: en la persona de Elfrida Andrée (considerada como la primera organista profesional en la historia de Suecia) confluye una rica genealogía musical. Veamos... Wilhelm Stenhammar (1871-1927) es señalado como el más importante compositor sueco de su tiempo, firmemente asociado con la estética romántica, y su padre, Per Ulrik Stenhammar (1828-1875) fue un arquitecto y compositor menor. Su tío Oskar Fredrik Stenhammar y su tía Fredrika Stenhammar fueron cantantes de cierto prestigio. Ahora bien, el apellido de soltera de Fredrika era Andrée... y era hermana de Elfrida Andrée. A su vez, Oskar y Fredrika tuvieron una hija, Elsa Elfrida Marguerite, quien fue organista y directora coral. ¿Quedan claros los lazos familiares? Bien... el caso es que Elfrida Andrée inició su aprendizaje musical, como tantísimos otros músicos, bajo la tutela de su padre. Más formalmente, sus profesores fueron Ludvig Norman (1831-1885) y Niels Gade (1817-1890), este último un destacado compositor, organista y violinista danés. Elfrida Andrée desarrolló su carrera de organista en diversas localidades suecas, destacadamente Estocolmo y Gotemburgo; en esta ciudad llegó a ser organista titular de la catedral. La estrecha relación de la compositora con el órgano quedó asentada en su catálogo de composiciones a través de varias sinfonías para órgano, a una de las cuales añadió instrumentos de viento. Otro dato interesante sobre Elfrida Andrée: en 1899 compuso su única ópera, *Fritiofs saga*, basada en un libreto de la gran escritora sueca Selma Lagerlöf. ¿Cuánto tardó esta ópera suya en ser estrenada? Sólo 120 años: se puso por primera vez, en versión de concierto, en marzo de 2019, en la Ópera de Gotemburgo. Además del inevitable perfil romántico, la música de Elfrida Andrée representa una de las facetas del nacionalismo escandinavo de su tiempo. Dato final, no menos interesante que los demás: Elfrida Andrée fue una feminista convencida, y apoyó incondicionalmente al movimiento sufragista de su tiempo. Para muestra, el hecho de que cuando quiso postularse para un puesto como organista, su solicitud fue rechazada... por un arzobispo, conservador y retrógrado como todos los de su especie. Con motivo de ese rechazo, Elfrida Andrée escribió esto en una carta a su padre:

Las chicas somos oprimidas en todos los sentidos. Además de convertirnos en costureras o maestras, el espectáculo es la única ocupación abierta para nosotros. Quiero trabajar y perseguir un objetivo, pero ¿qué se debe hacer cuando hay un campo tan pequeño en el que trabajar?

La compositora sueca escribió originalmente su *Serenata en re menor* para cuarteto de cuerdas en 1887, y en 1909 añadió una parte de contrabajo, sin modificar la esencia de la obra, para convertirla en un quinteto que bien puede ser interpretado por una orquesta de cuerdas. De estructura plenamente clásica, la *Serenata* presenta interesantes cambios de *tempo* y de estado de ánimo; el más notable de estos últimos está en los compases finales de la obra, en los que después de explorar a fondo los dramáticos laberintos de la tonalidad de re menor, la compositora concluye la obra en un brillante y luminoso re mayor.

ANA LARA (1959)

Canticum sacrum

En 1997, con motivo de los 25 años del Festival Internacional Cervantino, la compositora mexicana Ana Lara recibió el encargo de escribir una obra vocal. El resultado del encargo fue su *Réquiem*, para coro mixto a capella, dedicado por partida doble al Festival Internacional Cervantino y al grupo Cappella Cervantina, quien se encargó de su estreno absoluto en la ciudad de Guanajuato en el marco de aquella edición del Festival. El *Réquiem* de Ana Lara está basado fundamentalmente en la Misa de difuntos del canto gregoriano, y en el proceso de su creación la compositora utilizó una serie de procedimientos (principalmente lo que ella misma define como polifonía heterofónica) que remiten a la música del gran compositor húngaro György Ligeti (1923-2006). Descrita de una manera muy sencilla, la polifonía heterofónica del *Réquiem* de Ana Lara implica que las 16 voces cantan el mismo texto y la misma melodía, pero con diferentes ritmos. Durante el proceso de composición del *Réquiem*, Ana Lara se mantuvo básicamente fiel a las melodías gregorianas originales de la Misa de difuntos, haciendo sólo algunas adaptaciones menores con el objeto de enfatizar ciertos elementos musicales. Tres años después de componer su *Réquiem*, Ana Lara retoma la partitura vocal original y realiza en el año 2000 una adaptación de su primera parte, el *Kyrie*, para orquesta de cuerdas. Puede decirse, en realidad, que este trabajo de adaptación consistió básicamente en transcribir las partes vocales a los instrumentos de cuerda, con el resultado de que ambas versiones son prácticamente iguales entre sí. Es posible percibir un refinado trabajo contrapuntístico, así como una sucesión canónica de las voces, primero de las graves a las agudas y más tarde, a la mitad de la pieza, en orden inverso. El origen gregoriano de las dos obras (la partitura vocal y la pieza para cuerdas) garantiza que la base armónica sea claramente modal. La adaptación para cuerdas del *Kyrie* del *Réquiem* recibió el título de *Canticum sacrum*, es decir, *Canción sagrada*. La compositora afirma que eligió precisamente el *Kyrie* como base del *Canticum sacrum* tanto por el valor musical de ese fragmento de su *Réquiem* como por el valor ritual de concelebración que implica en el contexto de la liturgia.

Canticum sacrum, cuya partitura está dedicada a la pintora Magali Lara (hermana de la compositora) fue estrenada por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, dirigida por Francisco Savín, el 4 de julio de 2002.

GRAZYNA BACEWICZ (1909-1969)

Concierto para cuerdas

Es probable que una de las mejores formas de aproximarse a la esencia del pensamiento musical de un compositor (o compositora, en este caso) sea la de combinar su propia visión reflexiva con el punto de vista de quienes han analizado su obra desde fuera. Para comenzar, entonces, escuchemos la voz de la compositora polaca Grazyna Bacewicz:

No estoy de acuerdo con la afirmación frecuente de que si un compositor ha descubierto su propio lenguaje musical debe adherirse a este lenguaje y escribir en su propio estilo. Tal aproximación a este tema me es completamente ajena, me parece idéntica a renunciar al progreso y al desarrollo. Cada obra terminada hoy se convierte mañana en el pasado. Un compositor progresivo no se atrevería a repetirse aun a sí mismo. Debe no sólo profundizar y perfeccionar sus logros, sino también ampliarlos. Me parece que, por ejemplo en mi música, aunque no me considero una innovadora, uno puede notar una continua línea de desarrollo. Mi taller compositivo y el surgimiento de la obra son para mí algo personal e íntimo. Los compositores contemporáneos, al menos un buen número de ellos, tienen una postura distinta. Explican qué sistema usaron, cómo llegaron a cierto resultado. Yo no hago eso. Creo que la manera en la que uno logró algo es, para el oyente, intrascendente. Lo que importa es el resultado final, es decir, la obra misma.

Como complemento de esta visión personal de la compositora, van estas palabras de Maja Trochimczyk, quien ha estudiado a fondo su obra:

En resumen, Bacewicz es conocida generalmente como compositora de música instrumental, usualmente etiquetada como neoclásica, pero con una evolución perceptible desde (1) la influencia temprana de Szymanowski y la asimilación del neoclasicismo francés a través de Nadia Boulanger, (2) a su propio estilo neoclásico maduro creado en su segundo período (1944-1958) y a (3) el período de experimentación estilística con el sonorismo, la técnica dodecafónica, el aleatorismo y el collage.

El Concierto para cuerdas, escrito por Grazyna Bacewicz en 1948, es considerado por muchos como su obra más representativa. En su estructura de tres movimientos contrastantes, sigue el modelo barroco, y en espíritu se trata de una obra cabalmente neoclásica. El Concierto para cuerdas de Bacewicz fue estrenado el 18 de junio de 1950 en el contexto de la Asamblea General de la Unión de Compositores Polacos; la interpretación estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca, dirigida por Grzegorz Fitelberg. Desde entonces, es una de las obras de la compositora polaca interpretadas con mayor frecuencia.

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, Ildelfonso 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

Luis Manuel Sánchez Rivas

Director

Originario de la Ciudad de México, realizó sus estudios profesionales como tubista con Dwight Sullinger y es egresado con honores de la Facultad de Música de la UNAM. Sus estudios de dirección los realizó bajo la cátedra de Ismael Campos y ha tomado cursos de perfeccionamiento con Ronald Zollman, Enrique Bátiz, José Vilaplana, Robert Meunier, Franco Cesarini y Fernando Lozano.

Como director huésped ha dirigido la Ópera de Bellas Artes, Orquesta Filarmónica de la UNAM, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Orquesta Filarmónica Mexiquense, Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, Orquesta Sinfónica de Puebla, Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, Coro del Teatro de Bellas Artes, Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, Solistas Ensamble del INBA, Coro Tradicional de la Diáspora en Grecia, Banda Sinfónica Nacional de Costa Rica, Banda Sinfónica Integrada de las Américas en Colombia, Northern Arizona University Wind Symphony y Dartmouth College Wind Ensemble en Estados Unidos, Banda Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria y Banda Sinfónica Municipal de Bilbao en España.

Fue director titular de la Sinfónica de Alientos de la Policía Federal de 2007 a 2015 y de la Orquesta Típica de la Ciudad de México de 2017 al 2020.

De 2019 a 2022 fue director musical asistente de la Compañía Nacional de Ópera en donde tuvo la oportunidad de dirigir el estreno en América de la ópera *Juana sin Cielo* de Alberto Demestres y el estreno mundial de la ópera mexicana *Zorros Chinos* de Lorena Orozco.

Cuenta con nueve producciones discográficas al frente de diversas agrupaciones y grabó la banda sonora para las películas mexicanas *La leyenda del tesoro* y *Estoy todo lo iguana que se puede*.

En 2019 ganó el primer lugar en el Concurso de Dirección organizado por Bilbao Musiká en España y ese mismo año fue nominado al Grammy Latino por su participación como director de la Banda Sinfónica de la FaM UNAM, en el disco *Vereda Tropical*.

Actualmente es director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y director titular de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM.

Facebook: Luis Manuel Sánchez
Instagram: luism_sanchezr

Orquesta de Cámara de Bellas Artes

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,

— SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero

Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernalova

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

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