



Primera temporada 2023

Febrero- junio

Luis Manuel Sánchez
Director artístico

Programa 9

Eddie Mora, director huésped
Sebastián Kwapisz, violín

Arvo Pärt

Collage sobre B-A-C-H
Toccata
Sarabande
Ricercar

9'

Nicolo Paganini

Concierto para violín núm. 5 en la menor
Allegro maestoso
Andante un poco sostenuto
Rondo

38'

Eddie Mora

Retrato V para orquesta de cuerdas*
/
//

9'

Felix Mendelssohn

Sinfonía núm. 3 en mi menor para cuerdas
Allegro di molto
Andante
Allegro

9'

*estreno en México de la versión para orquesta de cuerdas

Jueves 11 de mayo, 20 h

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

Domingo 14 de mayo, 12 h

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

NOTAS AL PROGRAMA 9:

ARVO PÄRT (1935)

Collage sobre B-A-C-H

En el año de 1964, el notable compositor estonio Arvo Pärt creó su *Collage sobre B-A-C-H*, apenas la novena obra de su catálogo, en un importante período de transición estilística en su producción. La pieza está escrita para oboe, cuerdas, clavecín y piano. *El Collage sobre B-A-C-H* de Arvo Pärt no es, como pudiera pensarse, una glosa, variación o extrapolación sobre la música de Johann Sebastian Bach (1685-1750), sino sobre el motivo de cuatro notas Si-La-Do-Si bemol que corresponden, en la nomenclatura alemana, a las letras de su ilustre apellido. Se trata de un motivo que ha sido utilizado por numerosos compositores en homenaje al enorme músico alemán nativo de Eisenach. A la vez que homenajea a Bach en esta pieza, Pärt transforma (algunos críticos han utilizado el verbo distorsionar) tres formas musicales típicas del período Barroco: la toccata, la sarabanda y el ricercar. En términos muy simples, la toccata es una pieza introductoria, poderosa, enérgica y de cualidades virtuosísticas. La sarabanda es una danza lenta y solemne, en compás de $\frac{3}{4}$. Y el ricercar es una forma contrapuntística que guarda estrecha cercanía con la fuga. Sobra decir que el catálogo de composiciones de Bach es rico en ejemplos de estas tres formas musicales. En la *Tocatta* inicial de su *Collage sobre B-A-C-H*, Pärt utiliza solamente las cuerdas. En la *Sarabanda* que sigue, el compositor presenta el oboe y al clavecín, que desaparecen inesperadamente, dejando la carga del discurso musical al piano y a las cuerdas. En el *Ricercar* final, Pärt alude a la maestría contrapuntística de Bach, insertando disonancias al interior de un discurso que tiene todo el espíritu de una fuga barroca. Este *Collage sobre B-A-C-H* es uno de los más logrados experimentos del compositor estonio en el ámbito de la música poliestilística. Pärt habría de abandonar pronto este estilo para, después de un largo período de silencio, integrar su “nuevo” estilo, al que él mismo ha llamado *tintinnabuli*, refiriéndose a una especie de campanología sonora perpetua. Sin embargo, Pärt no habría de olvidarse del todo de esa forma de componer a base de varios estilos superpuestos. De hecho, en una obra escrita muchos años después, en 1994, Pärt retomó el motivo B-A-C-H en su *Concerto piccolo* para trompeta, cuerdas, clavecín y piano que es, estrictamente, una nueva versión del *Collage*. La creación de este *Concerto piccolo* basado en el *Collage* le fue sugerida a Pärt por su paisano y amigo el director de orquesta Neeme Järvi, y formalmente encargado por la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. La parte de trompeta de la nueva obra fue escrita para, y en cercana colaboración con, el destacado trompetista sueco Håkan Hardenberger.

Collage sobre B-A-C-H recibió su estreno el 4 de noviembre de 1964 en la Sala de Conciertos Estonia, con la Orquesta de Cámara de la Radio Estonia dirigida por Eri Klas.

NICOLÒ PAGANINI (1782-1840)

Concierto para violín y orquesta núm. 5 en la menor

El 12 de diciembre de 1831, desde París, el gran pianista y compositor Frédéric Chopin (1810-1849) escribe una carta a su amigo Titus Wojciechowski, en la que le cuenta cosas interesantes sobre la vida musical en la capital francesa. He aquí un fragmento de esa carta:

He conocido a Rossini, Cherubini, Baillot, etc., y también a Kalkbrenner. No sabes cuánta curiosidad sentía por Herz, Liszt, Hiller, etc. Todos ellos son nada frente a Kalkbrenner. Te confieso que he llegado a tocar como Herz, pero desearía poder tocar como Kalkbrenner. Si Paganini es la perfección, Kalkbrenner es su igual, pero en un estilo diferente.

Uno de los compositores que con más asiduidad cultivó la crítica y el análisis musical fue Robert Schumann (1810-1856). En uno de los capítulos de su libro *De música y músicos*, dedica algunos párrafos a describir una velada musical en la que el fenomenal pianista y compositor Franz Liszt (1811-1886) dio un recital para un pequeño grupo de invitados. Dice Schumann:

Y entonces el demonio comenzó a posesionarse de él. Primero jugó con el público, como si lo estuviera probando, y después le ofreció algo más profundo, hasta envolver en su arte a cada miembro del público y hacer con ellos lo que quería. Con la excepción de Paganini, ningún artista posee en tal grado el poder de subyugar al público, de elevarlo, de sostenerlo, de dejarlo caer de nuevo.

Me he permitido citar estos fragmentos de Chopin y Schumann relativos a Paganini porque, viniendo de dos músicos de primer nivel, pueden ser un buen punto de partida para una mínima aproximación a la percepción que en su tiempo se tenía del gran violinista genovés. Sin embargo, lo interesante de hacer coincidir estos dos breves textos en el mismo espacio es que son, aparentemente, contradictorios. Por una parte, Schumann compara a Paganini con Liszt, comparación que ha sido repetida y retomada numerosas veces a lo largo del tiempo; de hecho, es ya un lugar común decir que lo que Liszt era al piano, Paganini lo era al violín. Por otra parte, Chopin compara a Paganini con Frédéric Kalkbrenner (1785-1849), un pianista francés de origen alemán que, habiendo sido considerado como un gran virtuoso en su tiempo, desapareció poco a poco del panorama musical cotidiano. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué la posteridad se ha equivocado al ignorar el talento de Kalkbrenner? ¿O que Chopin erró en su apreciación relativa de Kalkbrenner y Paganini? Sea como fuere, el caso es que hoy día nadie le disputa a Paganini su lugar preeminente entre los violinistas virtuosos del siglo XIX, de la misma manera que ningún violinista que se respete puede hacer una carrera realmente completa sin acercarse al menos parcialmente a la obra de Paganini.

En el período comprendido entre 1829 y 1831, Paganini realizó una extensa y exitosa gira por Alemania, dando conciertos en Berlín, Weimar, Kassel, Fráncfort y otras ciudades. En ese período de viajes y de bonanza artística y financiera, Paganini tuvo la oportunidad de encontrarse con personajes como el poeta Johann Wolfgang von Goethe, y el compositor Louis Spohr (1754-1859). Además, durante los conciertos de la gira, fue escuchado y admirado también por el poeta Heinrich Heine y el compositor Robert Schumann. Fue durante este agitado período de su vida (en realidad, toda su vida fue agitada), Paganini compuso en 1830 su Quinto concierto para violín y orquesta. Se trata, según los especialistas, de uno de los conciertos más virtuosísticos jamás escritos, para el violín o para cualquier otro instrumento. Expresivo, fogoso y dramático, el concierto es como un potente y extenso catálogo de recursos de técnica: uso frecuente del registro más alto del violín, grandes saltos de registro, complicadas escalas y arpeggios, sucesiones de trinos, dobles cuerdas, armónicos, *pizzicati* de mano izquierda, etc. Por otra parte, también se ha comentado respecto al Concierto núm. 5 (como respecto a otras obras de Paganini) que el espíritu musical y expresivo de la pieza guarda muchos puntos de contacto con la ópera. Estructuralmente, el Concierto núm. 5 es semejante a los otros del catálogo del músico genovés por su desarrollo episódico, un desarrollo en el que el compositor propone también constantes saltos entre el modo mayor y el menor.

Por razones desconocidas, Paganini al parecer no terminó de elaborar la orquestación del Concierto núm. 5. La labor de orquestar la obra correspondió al musicólogo italiano Federico Mompellio, quien también realizó la orquestación del Concierto núm. 6 de Paganini, el último de la serie.

EDDIE MORA (1965)

Retrato V (Versión para orquesta de cuerdas)

Después de realizar su preparación musical básica en instituciones académicas de Costa Rica, Eddie Mora estudió en el Conservatorio Chaikovski de Moscú. Sus obras se han presentado en el marco de importantes series y eventos musicales en Costa Rica, Cuba, Venezuela, Rusia, México, España y Puerto Rico. Su producción musical lo ha hecho acreedor al Premio Nacional de Composición Aquileo Echeverría (en el año 2010, por su obra *Sula*), el Premio de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, y el Premio Áncora en Composición Musical. España, Cuba y Costa Rica son los países en los que diversas editoriales han publicado sus partituras. Como director, ha estado al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Rusa. Eddie Mora es director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Heredia y miembro del Ensamble Contemporáneo Universitario. Dirige el Seminario de Composición en la Escuela de Artes Musicales y es decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica.

Es interesante notar que en el catálogo de Eddie Mora se encuentran varias obras concebidas y realizadas en forma de series. Entre ellas, las series de partituras tituladas *Fragmentos*, *Silencio* y *Retrato*. En el caso de esta última, las obras de la serie son:

- *Retrato I* – Orquesta (2005)
- *Retrato II* – Piano (2005)
- *Retrato III* – Cuarteto de fagotes y clavecín (2005)
- *Retrato IV* – Flauta, violín, clarinete y violonchelo (2005)
- *Retrato V* – Cuarteto de cuerdas (2005)
- *Retrato VI* – Cuarteto de clarinetes, piano, contrabajo y percusión (2007)

En el año 2005, el propio Eddie Mora realiza una versión para orquesta de cuerdas de *Retrato V*, que es, en su forma original, su Cuarteto de cuerdas núm. 1. Existe un disco compacto que contiene, además de sendas obras de Andrei Petrov y Pedro Villaroig, una grabación de *Retrato V* de Eddie Mora, en su versión para orquesta de cuerdas, dirigida por el propio compositor al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Rusa. En un breve texto propuesto por el sello discográfico productor de la grabación se hace referencia al carácter existencialista, trascendental y metafísico de las tres obras y, en lo que se refiere a *Retrato V* en particular, se menciona que se trata de “una partitura reflexiva y emotiva que media entre el drama existencial y la luz de la esperanza”. Después de un breve episodio de apertura sustentado en la reiteración de un expresivo gesto, el primer movimiento de *Retrato V* se desarrolla en un ambiente de reflexión e interiorización, poblado de inteligentes referencias a gestos arcaicos (incluyendo algunos centros tonales) que no ocultan el carácter plenamente contemporáneo de la pieza. El segundo movimiento abre con referencias a aquel motivo inicial y, en lo estructural, propone un desarrollo fácilmente perceptible, marcado aquí y allá por algunos elementos neoclásicos. El final de la obra es enérgico, emotivo y luminoso.

En su versión original, el Cuarteto núm. 1, *Retrato V*, de Eddie Mora, fue estrenado en Costa Rica en 2005, con un cuarteto estudiantil en el que Eddie Mora tocaba el primer violín, y ha sido grabado (con los Cuartetos núms. 2 y 3 de Mora) por el Cuarteto Latinoamericano. Dice el compositor:

Ahora inicio un proceso de convertir mis tres cuartetos en versión para orquesta de cuerdas, alargando su vida y buscando esas variables sonoras que dan las voces en su conjunto.

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)

Sinfonía núm. 3 en mi menor para cuerdas

Para el público melómano en general, esta es la relación de las sinfonías de Felix 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 Zelter; 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 Juan Sebastián 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. La tercera de las sinfonías para cuerdas de Felix Mendelssohn data del año de 1821.

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



Eddie Mora (1965 | Costa Rica)

Director | Compositor

Ganador del Premio Latin GRAMMY® 2017 como director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica en la categoría Mejor Álbum de Música Clásica. Premio Nacional *Carlos Enrique Vargas* 2019 en la categoría de Dirección de Orquesta otorgado por el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica.

En la actualidad es director titular de la Orquesta Sinfónica de Heredia (OSH). Ejerce la docencia en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Durante el período de 2014 a 2015 se desempeñó como director residente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica.

Se ha presentado como director y compositor en diferentes partes del mundo. Su discografía y catálogo reúne obras para los formatos sinfónico, cámara, instrumentos solos e incidental. Mora es egresado del Conservatorio Chaikovski de Moscú.

eddiemora.com
youtube.com/user/embcomposer
sinfonicadeheredia.com



Sebastian Kwapisz

Violinista

Sebastian Kwapisz es uno de los más destacados violinistas de México, el dominio del instrumento y la calidad en su interpretación se han puesto de manifiesto en su gran actividad como solista con la mayoría de las agrupaciones sinfónicas del país; además de recitales, presentaciones con diversos grupos de cámara y giras por países como Francia, España, Suiza, Alemania, Polonia; Canadá e Italia. Ha formado parte del Cuarteto de la Ciudad de México, con el que

también realizó diferentes presentaciones dentro y fuera del país. Participa frecuentemente en diversos festivales de México y el extranjero.

Ha participado como solista, bajo la batuta de importantes directores como Gabriel Chmura, Jorge Mester, Zuohuang Chen, Christopher Zimmerman; José Guadalupe Flores, Luis Herrera de la Fuente, Juan Carlos Lomónaco, Fernando Lozano, Eduardo Diazmuñoz, Jan Latham Cohening, Enrique Barrios, Avi Ostrowsky, Bojan Sudič, Piotr Smulski, David Briskin, entre otros.

Actualmente es concertino de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Puesto que también desempeñó en la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez de la Ciudad de México, la Orquesta Filarmónica de Querétaro y la Camerata de Coahuila. Es además el primer violín del cuarteto Humboldt con el cual tiene una presencia constante en los foros más importantes de música de cámara de México. Como parte de sus actividades musicales ha dirigido La Camerata de Coahuila, La Orquesta Filarmónica de la UNAM, La Orquesta Juvenil Eduardo Mata y La Filarmónica de Querétaro.

Le fue otorgado en el año 2000 uno de los reconocimientos más importantes en México al mérito artístico dentro de la música: la medalla Mozart.

Es fundador del Instituto Kwapisz A.C., escuela dedicada a la enseñanza de los instrumentos de cuerda, con la cual realiza una intensa labor.

**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,

— 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