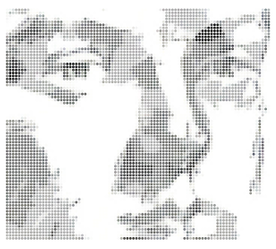
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Culturas

61
Festival de Música Religiosa de Popayán

KuiZ

Semana Santa ·2024 corfestival.org



CORFESTIVAL
• POPAYÁN •

Corporación Festival de Música Religiosa

Junta Directiva

Luis Tarcisio Meneses Molina
Ana Isabel Mosquera Dupont
Luis Miguel Zambrano Velasco
Eduardo Rojas Rodríguez
Juan Manuel Mosquera Dupont

Presidente

Juan Manuel Mosquera Dupont

Director Artístico

Eduardo Rojas Rodríguez

Directora Ejecutiva

Marisela Cárdenas Romero

Agradecimientos

Maestro Pedro Ruiz
Carlos Eduardo Cruz
Maestro Jorge Ignacio Zorro
Juan Reinaldo Coronado
Marcela Granados
Emith Montilla
Maestro Alejandro Posada
Carol Guerrero
Maestro David Guzmán
Maestro Gary Levinson
Maestro Juan Antonio Cuellar
José Heiner Calero

DOMINGO 24 DE MARZO

I Concierto

Teatro Guillermo Valencia

Hora: 5:00 p.m.

Segunda Residencia Orquestal Infantil y Juvenil del Cauca

Escuelas de música municipios de Timbío, Piendamó, Miranda, Santander de Quilichao y Popayán

DIRECTORA

Tatiana Pérez (Colombia)

PROGRAMA

I Parte

Colección colectiva de las Escuelas de Música participantes

II Parte

Karl Jenkins	Palladio
Ramin Djawadi	Título Principal Juego de Tronos
Carlos Medrano	Merengue del Primero
Hans Zimmer	Piratas del Caribe
Jhonier Ochoa	Tropos Mestizos
	Preludio a los tropos
	Danza Tikuna
	Fox a la bogotana
	Fuga y alabao
	Canto de vaquería
	Coplas veleñas

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

FILARMÓNICA JOVEN DE COLOMBIA

UN PROYECTO DE:
Fundación Bolívar Davivienda

Tatiana Pérez

DIRECTORA INVITADA (COLOMBIA)

La directora y violonchelista colombiana Tatiana Pérez es considerada uno de los músicos latinoamericanos más sobresalientes de su generación. En 2023 obtuvo el primer puesto del concurso **"Mujeres Directoras"** de la Orquesta Filarmónica de Bogotá . En años anteriores, se desempeñó como Directora Residente de la Orquesta Filarmónica de Medellín, fue becaria del Carlos Miguel Prieto Conducting Fellowship y participante de la **"Lake Como Conducting Competition"** en Italia. Recientemente fue aceptada para participar en el prestigioso concurso internacional de dirección de orquesta **"La Maestra"** que se celebrará en 2024 en Paris.

Tatiana tiene dos maestrías en la Universidad EAFIT, una en interpretación de violonchelo y otra en dirección de orquesta. Ha trabajado con la Orquesta Sinfónica EAFIT, la Orquesta Iberacademy, la Orquesta Metropolitana de Caracas, la Orquesta Filarmónica de Cali, entre otras. Futuros compromisos durante 2024 incluyen la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Filarmónica Joven de Colombia y actualmente es finalista para la posición de "Conducting Fellow" en New World Symphony de Miami, que se llevará a cabo durante el mes de abril de 2024.

Su interés en la ópera la llevó a liderar el proyecto de la ópera Dido y Eneas con la Universidad del Cauca. Paralelamente, complementa estos compromisos artísticos con una intensa labor pedagógica ligada a varias instituciones del país entre ellas la Universidad Nacional de Colombia.

Como directora, Tatiana aprovecha una notable experiencia de repertorio como violonchelista. Desde sus primeros años de adolescencia, ha actuado regularmente con la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, la Orquesta de la Francofonía, la YOA Orquesta de las Américas, la Academia Internacional del Teatro del Lago y la Orquesta Binacional, llevándola por países como Brasil, Canadá, Guatemala, Bolivia, Venezuela, Argentina, Chile, Cuba, Suiza, Austria y Estados Unidos. Además participó en la Academia de Verano de la Universidad Mozarteum en Austria y en los festivales de Lucerna y Salzburgo. Ganadora del ciclo Jóvenes Intérpretes del Banco de la República con el Cuarteto de Violonchelos Medellín y becaria en varias ocasiones del Festival Internacional de Música de Cartagena. Actualmente Tatiana es la directora asociada del Estudio Polifónico de Medellín y directora de la orquesta intermedia de la Red de Escuelas de Música de Medellín.

Tatiana es representada por Pura Música Artist Manage

Residencia Orquestal
Infantil y Juvenil del Cauca

Identificada la latente necesidad de abrir espacios que fomentaran la práctica orquestal entre los niños que están inmersos en procesos formativos en las Escuelas de Música del Departamento del Cauca, la Corporación Festival de Música Religiosa de Popayán le apunta por segunda vez a fomentar el acceso equitativo a una educación musical de calidad que promueva un enfoque inclusivo.

En esta oportunidad, la Residencia se concentra en fortalecer las competencias de los niños que se forman en cuerdas frotadas, al identificarse que es la sección orquestal que requiere mayor acompañamiento.

Por ello, durante más de una semana se han dado cita en la ciudad de Popayán estudiantes de las escuelas de música del Taller Integral de Músicas Caucanas y Colombianas (TIMMCA) de Santander de Quilichao, de la Fundación Social y Cultural Un Canto por la Vida de Miranda, de la Escuela de Música Puerta del Sur de Timbío, de la Escuela de Música de Piendamó, así como Fundación Universitaria de Popayán y del Conservatorio de la Universidad del Cauca en la capital del Departamento, para participar en talleres especializados, clases magistrales, ensayos parciales y ensayos generales de práctica de conjunto.

Este enfoque intensivo les ha permitido trabajar en un montaje orquestal que cumpla el objetivo de fortalecer su formación y que a la vez les permita disfrutar de la experiencia, pues la inmersión total no solo enriquece las habilidades musicales sino que también fortalece el sentido de comunidad y de trabajo en equipo entre los participantes.

Los talleristas que trabajaron con los jóvenes hicieron parte del proceso gracias al apoyo de la Filarmónica Joven de Colombia y de la Academia Filarmónica Iberoamericana -Iberacademy, quienes comparten el propósito de brindar oportunidades para desarrollar el talento de niños, niñas y jóvenes así como de aportar al desarrollo social, cultural y musical del país.

Notas al Programa

PALLADIO KARL JENKINS

Palladio es una composición para orquesta de cuerdas de Karl Jenkins, terminada en 1995, cuyo título hace referencia al arquitecto renacentista italiano Andrea Palladio (1508-1580).

Palladio se inspiró en el arquitecto italiano del siglo XVI Andrea Palladio, cuyo trabajo encarna la celebración renacentista de la armonía y el orden. Dos de las características distintivas de Palladio son la armonía matemática y los elementos arquitectónicos tomados de la antigüedad clásica.

"Las proporciones armoniosas y las matemáticas" desempeñan un papel importante tanto en la música como en la arquitectura. El arquitecto Palladio basó sus diseños en modelos romanos antiguos y estudió especialmente las medidas de Vitruvio. Jenkins, a su vez, basó su música en los "principios matemáticos armoniosos" de Palladio.

TÍTULO PRINCIPAL JUEGO DE TRONOS
RAMIN DJAWADI

Esta música es el tema de entrada de la serie de televisión de fantasía de Juego de Tronos y su precuela La Casa del Dragón, y se reproduce durante las secuencias de títulos de ambos programas. Fue compuesta por Ramin Djawadi en 2011, por solicitud de los creadores de la serie.

Cuando se le pidió que evitara las flautas y las voces solistas, que los productores consideraban que se abusaban en temas de fantasía, Djawadi utilizó el violonchelo como instrumento principal pues tenía un "sonido más oscuro". La pieza comienza en una tonalidad menor, luego cambia repetidamente entre las tonalidades mayores y menores correspondientes. Djawadi dijo que tenía la intención de capturar la impresión general del programa con el tema musical.

La música del título se repite como tema global en las bandas sonoras de la serie. Puede reproducirse ocasionalmente solo en fragmentos, a veces como parte del tema de personajes individuales o en combinación con otras piezas musicales, y también puede reproducirse en gran parte durante escenas particularmente importantes.

MERENGUE DEL PRIMERO
CARLOS MEDRANO

La obra, que fue escrita para la Orquesta Infantil de la Fundación del Niño (actualmente Fundación del Niño Zuliano), nació como una necesidad para que los niños pudiesen tocar un repertorio a su nivel técnico. Me senté en el piano a escribir el boceto en 20 minutos, y me di cuenta de que el primer dedo es la oportunidad que tienen lo niños para expresarse cuando, por ejemplo, alzan su mano para hacer una pregunta. Es la oportunidad de poderse expresar individual y colectivamente, asegura el también violinista, director de orquesta y productor nacido en Monagas, pero que ha pasado gran parte de su vida en el estado Zulia.

Carlos Medrano, quien creció dentro de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, es director y profesor de violín del Conservatorio José Luis Paz. Ha escrito otras obras para orquestas preinfantiles como: Trueno, que se toca con pizzicato -que consiste en pellizcar las cuerdas del instrumento con las yemas de los dedos-; Sambados, que los niños no tocan con el arco; Super tren, Domingo en la tarde, entre otros.

El Merengue del Primero ha llevado a su compositor, Carlos Medrano, a marcar varios hitos en su carrera. En 2018, 11 mil músicos venezolanos interpretaron la obra en el Poliedro de Caracas, en un concierto en honor a la vida y el trabajo del maestro José Antonio Abreu.

PIRATAS DEL CARIBE
HANS ZIMMER

Piratas del Caribe se basa libremente en hechos históricos y mitológicos, sobre como el pirata Davy Jones y su tripulación fantasmal a bordo de “El holandés errante”, y también se basa en la mitología griega que incluye dioses del mar o monstruos como el Kraken. En un mundo gobernado en gran parte por versiones alternativas del Imperio británico, la Compañía de las Indias Orientales y el Imperio español, con los piratas representando la autonomía respecto de los poderes gobernantes.

Lo que está claro es que Piratas del Caribe ha triunfado por ofrecer una nueva y divertida versión de los piratas, por sus grandes efectos especiales y también por una enorme banda sonora compuesta por un clásico entre los clásicos: Hans Zimmer.

El compositor alemán, responsable de poner música a obras maestras como Gladiator, Interstellar, El Rey León o Batman, volvió a conseguir una banda sonora espectacular que no hemos dejado de tararear desde que la escucháramos por primera vez en 2003.

Cualquiera de las bandas sonoras compuestas para esta saga son buena muestra del trabajo de Hans Zimmer, que generalmente trascienden más allá de las películas apareciendo posteriormente en anuncios y programas de televisión.

TROPOS MESTIZOS

JHONIER OCHOA CÉSPEDES

“Tropos Mestizos”, la obra del compositor Jhonier Ochoa Céspedes, ofrece una experiencia musical única destinada a orquestas de grados iniciales. Inspirada en la tradición musical colombiana, la composición se adapta a los parámetros establecidos por la Orquesta Filarmónica de Bogotá para el componente de formación instrumental y vocal, especialmente en cuanto a cuerdas frotadas de grado dos. Con un enfoque armónico basado en la primera posición de cada instrumento, la obra utiliza prototipos melódicos que reflejan tonadas y cantos colombianos, enriqueciendo el repertorio de los jóvenes músicos. Además, el compositor propone un enfoque pedagógico integral con cinco componentes formativos que abordan desde el contexto sociocultural hasta aspectos técnicos, interpretativos y teóricos, fomentando así un aprendizaje completo y diversificado.”

En la obra se destaca la conexión con la música colombiana, la adaptación a niveles de formación inicial, el enfoque armónico, y la pedagogía integral propuesta por el compositor para maximizar la experiencia de aprendizaje de los jóvenes músicos.

El Preludio establece la base musical para la obra, introduciendo elementos característicos que se desarrollarán en los siguientes movimientos. La “Danza Tikuna” rinde homenaje a la comunidad Tikuna con un compás binario simple y melodías prototípicas. “Fox a la Bogotana” incorpora el ritmo Fox de influencia europea, destacando el pizzicato y el retorno rápido al arco. “Funga y alabao” se inspira en los alabaos del Pacífico, fusionando elementos fúnebres con contrapunto fugado. “Canto de vaquería” captura la melancolía de los Llanos Orientales con arpegios y saltos amplios, mientras “Coplas veleñas” adopta la forma antifonal, imitando responsorios de torbellinos santandereanos con un enfoque armónico dual. Cada movimiento refleja la diversidad musical colombiana, ofreciendo una experiencia enriquecedora para la formación musical de los intérpretes.

LUNES 25 DE MARZO

II Concierto

Teatro Guillermo Valencia

Hora: 5:00 p.m.

Recital
Patricia Pérez (Piano)
Federico Hood (Viola)

PROGRAMA

Johann Nepomuk Hummel	Sonata para piano y viola en Mi bemol mayor Op. 5, no 3 Allegro moderato Adagio cantábile Rondo con moto
Rebecca Clarke	Sonata para viola y piano (1919) Impetuoso Vivace Adagio -Allegro
Henri Vieuxtemps	Élégie para viola y piano Op. 30
Enrique Granados	Intermezzo de la ópera “Goyescas” (arr. Cassadó/Hood)
Manuel de Falla	Siete Canciones Populares Españolas (arr. E. Matheu y M. Zanetti) El paño moruno Seguidilla murciana Asturiana Jota Nana Canción Polo

urbaser

Patricia Pérez

PIANO (COLOMBIA)

Nació en Bogotá, inició sus estudios de piano en el Conservatorio Nacional de música con los profesores Pablo Arévalo y Mireya Arboleda, obteniendo su grado de pianista en 1973 en la Universidad Nacional.

Este mismo año obtuvo una beca y viajó a Polonia para realizar estudios de piano en el Conservatorio de Cracovia con Irena Sjawova.

En Santiago de Compostela realizó un curso de música española con Rosa Sabater y luego en la Universidad de Alabama (USA) recibió su maestría como d iscípula del profesor y pianista Bruce Murray.

Patricia Pérez ha sido ganadora de varios concursos de piano. Como solista ha actuado en Colombia con la filarmónica de Bogotá, la sinfónica de Colombia, la sinfónica de Antioquia, la sinfónica del Valle, la Filarmónica de Cali, la orquesta del conservatorio del Tolima y con varias orquestas de los Estados Unidos.

Entre sus grabaciones se encuentran: un C.D grabado en Estados Unidos. De la sonata para clarinete y piano de Frederic Gossen para la American Academy of arts and letters, el disco "Recordando a Colombia" distribuido por el sello Codiscos y "Homenaje a la canción lírica colombiana" con la soprano Emperatriz Figueroa.

Durante los últimos años se ha dedicado a trabajar obras de compositores Vallecaucanos como Luis Carlos Figueroa, Héctor González y Álvaro Ramírez Sierra de quien grabo un C.D de sus obras para Piano.

En los años 2000 y 2001 participó en los festivales de verano en Haselmere (Inglaterra) con el conjunto Dolmetsch y en Carpineto y San Martino en Italia con el trío "Las Artes".

Estrenó el concierto para piano y orquesta de Héctor González para la inauguración de la tercera versión del concurso de Música Iberoamericana para piano "Luis Carlos Figueroa".

Se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional de Colombia, en el "Birmingham Southern College" y en el "Indian Springs school" en Alabama (USA). Desde 1995 ocupa el cargo de profesora titular en la Escuela de Música de la Facultad de Artes de Integradas de la Universidad del Valle.

Federico Andrés Hood

VIOLA (COLOMBIA)

Federico Hood, nació en Bogotá, Colombia, integrante de una familia de músicos. Desde una edad muy temprana empezó clases de violín. A los 15 años de edad ganó su primera audición en una orquesta profesional y fue admitido como miembro de la Orquesta Sinfónica del Valle del Cauca.

Dos años después, Federico viajó a los Estados Unidos para continuar sus estudios de violín; en primer lugar, en la Texas Christian University con el profesor Curt Thompson y luego en la Universidad de Bloomington, Indiana, en la clase de la gran violinista y profesora, Nelli Shkolnikova, donde obtuvo el **«Performer's Diploma».**

En el año 2003, Federico se trasladó a Valladolid, España, como violinista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y más tarde como violista, dando recitales y actuando al mismo tiempo de solista, como violinista y violista, en conciertos con diferentes orquestas de los Estados Unidos, Inglaterra, Italia, y Colombia (Orquesta Sinfónica del Valle, Sinfónica Nacional de Colombia, Filarmónica de Cali) bajo la batuta de maestros como Francesco Belli, Alejandro Posada, o Germán Gutiérrez.

En el verano de 2007 ingresó como integrante de la Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo don de actualmente se desempeña como primera viola solista.

Federico Hood es el violista del reconocido Trio Goldberg, quien ha sido invitado a tocar en prestigiosas salas y festivales de Europa (Inglaterra, Francia, Italia, Austria, Hungría, Slovakia, Grecia, Rusia, y Mónaco). Sus ya 7 àlbumes grabados para diferentes casas disqueras han obtenido excelentes criticas por la prensa internacional en revistas como Diapason, Fono Forum, y France Musique, BR Klassik, Pizzicato Luxembourg, entre otras. Recientemente el Trio Goldberg fue galardonado con una medalla de oro de alta distinción en el Vienna International Music Competition (2019), como también el Gran Premio de la Crítica Alemana del Disco (2020) Federico ha desarrollado también una gran labor pedagógica, siendo docente en los conservatorios de Valladolid en España, Niza y Menton en Francia, y es frecuentemente invitado por varias instituciones a nivel mundial para dar clases magistrales y ejercer de jurado para concursos internacionales. En 2019 funda junto con otros exalumnos de dicha maestra la Nelli Shkolnikova Academy.

Defensor ardiente de la música contemporánea, Federico trabaja estrechamente con compositores tales como Héctor González, Lucio Amanti, Nicolas Bacri, Françoise Choveaux, y Alain Fourchotte, quienes le han escrito y dedicado obras, ya sea para él solo, o con el Trio Goldberg.

Notas al Programa

JOHANN NEPOMUK HUMMEL SONATA PARA PIANO Y VIOLA EN MI BEMOL MAYOR OP. 5, NO 3

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) fue un discípulo distinguido de Mozart. En su época fue uno de los pianistas más respetados y también fue un compositor con bastante influencia en las generaciones posteriores.

No se sabe exactamente cuándo compuso su sonata para viola. Fue autoeditado en 1798 en Viena junto con dos sonatas para violín. Numerosas reimpresiones, incluidas algunas en Francia e Inglaterra, dan testimonio de la extraordinaria popularidad de la sonata, tanto entonces como hoy.

Se sabe que en la historia de la música sólo los intérpretes-compositores de instrumentos menos frecuentes como solistas tienen asegurada una cierta vigencia, muchas veces más en función de la escasez que en la bondad de las obras. En el caso del pianista Hummel contamos con esta Sonata para viola.

REBECCA CLARKE SONATA PARA VIOLA Y PIANO (1919)

Recordada hoy como una de las mejores composiciones de música de cámara del siglo XX, la Sonata para viola y piano de Rebecca Clarke (1886-1979) es un elemento básico en el repertorio de viola.

Después de estudiar en la Royal Academy of Music y el Royal College of Music de Londres, Clarke se convirtió en una de las primeras mujeres músicos orquestales profesionales. Sus principales instrumentos fueron el violín la viola, y bajo la tutela de Charles Villiers Standford en el Royal College, sus composiciones comenzaron a presionar para que estos instrumentos asumieran funciones solistas. En 1916, Clarke se mudó a Nueva York para seguir su carrera interpretativa, donde compuso su Sonata para viola y piano (1919).

La obra se inscribió inicialmente en el concurso del Festival de Música de Cámara de Berkshire apoyado por Elizabeth Sprague Coolidge (vecina de Clarke y una importante mecenas de las artes). De entre 72 participantes, Clarke empató en el primer lugar junto con una composición de Ernest Bloch. Lo que es más, Bloch fue declarado ganador por Coolidge, y los reporteros especularon que 'Rebecca Clarke' era un seudónimo del propio Bloch. No se creía, en ese momento, que una mujer pudiera escribir música tan desafiante y poderosa como la sonata. En el primer estreno real, la respuesta por parte del público hacia el trabajo fue muy positiva .

La sonata está inspirada en un poema de Alfred devMusset, La nuit de mai (1835), cuyas líneas están escritas en la partitura:

Poète, prends ton luth; le vin de la jeunesse
Poeta, coge tu laúd; el vino de la juventud

Fermente cette nuit dans les veines de Dieu
Fermenta esta noche en las venas de Dios.

Hoy en día, el trabajo de Clarke se mantiene vivo gracias a The Rebecca Clarke Society, gestionado por el bisnieto de la compositora, que defiende el estudio y la interpretación de sus obras.

HENRI VIEUXTEMPS
ÉLÉGIE PARA VIOLA Y PIANO OP. 30

Si bien su instrumento era el violín, Vieuxtemps solía disfrutar interpretando la viola en el formato de cuarteto de cuerdas. Usaba una viola construida por Gasparo de Saló, que fue posteriormente usada por su hijo en el cuarteto de cuerdas Vieuxtemps, fundado en honor a su padre. La interpretación de la viola significaba tocar un instrumento que iniciaba un proceso de emancipación entre las cuerdas demostrando sus capacidades técnicas e interpretativas.

Así, Vieuxtemps compuso tres obras para viola: el Capricho en Do menor –opus póstumo– para viola sola, la Sonata en si bemol, op. 36 (1863) y la Elégie en Fa menor, op. 30 para viola y piano (1854).

Esta escritura virtuosa de Vieuxtemps en su Elegie para viola, es una muestra importante del movimiento de enaltecimiento de la viola que se empezaba a dar a mediados del s. XIX, y del afán por el virtuosismo de los compositores e intérpretes de la época. Concretamente, podemos observar cómo la obra se desarrolla a partir de las aptitudes de un violinista que podía desempeñarse en un instrumento como la viola sin escatimar, a nivel interpretativo, en creatividad para demostrar que el instrumento posee una versatilidad y una relevancia a nivel compositivo. Elegie, se refiere al tono del tema inicial; sin embargo, la obra está llena de drama y pasión.

ENRIQUE GRANADOS
INTERMEZZO DE LA ÓPERA "GOYESCAS" (ARR. CASSADÓ/HOOD)

Enrique Granados se hizo famoso como compositor de música para piano, pero también compuso seis óperas, de las cuales Goyescas fue la última. Goyescas comenzó su vida en 1911 como una serie de piezas para piano, inspiradas en las pinturas de Francisco Goya. Cinco años más tarde, las piano suites se ampliaron en una ópera, y se añadió el famoso Intermezzo, como tanta música instrumental en la ópera, para cubrir un cambio de escena.

Debido a que el comienzo de la Primera Guerra Mundial hizo imposible un planeado estreno en la Ópera de París, Goyescas debutó en enero de 1916 en la Ópera Metropolitana de Nueva York, siendo la primera vez que una obra en español, o de un compositor español, se representaba allí. Granados navegó a Nueva York para asistir al estreno, a pesar del enorme temor que le producían los viajes por mar. Alguna vez le dijo a un amigo que nunca iría a América por esa razón. Y no debería h

SIETE CANCIONES POPULARES ESPAÑOLAS

(ARR. E. MATHEU Y M. ZANETTI)

Siete canciones populares españolas es una colección de canciones tradicionales adaptadas para voz y piano por el compositor español Manuel de Falla en 1914.1 Con el tiempo se ha convertido en la composición más orquestada del propio Falla y también en la más frecuentemente interpretada en actuaciones donde se interpretan canciones típicas del folclore español. El conjunto fue dedicado a Madame Ida Godebska.

El estilo y el origen de las canciones son bastante distintos. Son de partes diferentes de España: una asturiana de la región de Asturias, en el norte; la seguidilla, un tipo de flamenco, de Murcia, en el sureste, una jora de Aragón en el nordeste. Nana es una canción de cuna y Polo una canción que expresaeldeseosalvajedevenganzaporunamante. Todos los textos tratan el amor o el proceso del cortejo, a veces jugando, otras seriamente o trágicamente. La primera canción, por ejemplo, claramente alude a la importancia de la virginidad para el valor de una chica en el mercado del matrimonio. La canción de cuna trata el resultado del amor.

MARTES 26 DE MARZO

III Concierto

Auditorio Banco de la República

Hora: 12:30 p.m.

Recital
Dúo Eleos (Holanda / Colombia)

PROGRAMA

Carl Philip Emanuel Bach	Sonata para violín y piano forte en sol menor H.542.5 Allegro Adagio Allegro
Robert Schumann	Adagio y Allegro Op. 70
Gabriel Fauré	Sonata para piano y violín en La mayor Op. 13 Allegro molto Andante Allegro vivo Allegro quasi presto
Astor Piazzolla	Le Grand Tango

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | BANCO MUNDO MUJER S.A.

Mundo Mujer
El Banco de la Comunidad

Johanneke Haverkate

VIOLÍN (HOLANDA)

Nacida en una familia musical, la violinista Johanneke Haverkate tuvo sus primeras lecciones de violín a la edad de ocho años. Llevó a cabo su formación musical en el Conservatorio de Ámsterdam con los profesores Lex Korff de Gidts y con Ilia Grubert, después en la Escuela Superior de Música de Detmold (Alemania) con el violinista Thomas Christian y el Cuarteto Auryn, finalizando allí sus estudios de Máster Solista y Música de Cámara.

Fue ganadora del Concurso Prinses Christina en los años 2002, 2004 y 2005, celebrado en Holanda, así como en el Concurso Auryn en el que fue merecedora del primer premio en 2015 y 2018 como miembro del Cuarteto Arminio.

Como solista ha interpretado los Conciertos de Svensen, Max Bruch y el doble concierto de Johannes Brahms.

Ya durante sus estudios de pregrado en Ámsterdam era invitada a participar como miembro en varias orquestas y conjuntos de cámara nacionales e internacionales, entre ellos la Orquesta Sinfónica Holandesa, la Orquesta Filarmónica Holandesa, la Camerata Nórdica (Suecia), la Orquesta Filarmónica de Europa (como segundo concertino) y en el Doelen Ensemble Róterdam que se especializa en música de los siglos XX y XXI. También ha tocado en la Orquesta Sinfónica de Aquisgrán, en la Orquesta Sinfónica del Norte de Holanda (NNO), en el Ensemble Horizonte y desde 2018 tiene contrato con la Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania como miembro de los primeros violines.

Durante varios años se desempeñó como concertino de la Orquesta Juvenil de los Países Bajos, la Orquesta del Conservatorio de Ámsterdam y la Orquesta de Cámara de Detmold.

Como entusiasta de la música de cámara, ha participado activamente en varios conjuntos y dúos. Desde 2015 es miembro del Cuarteto Arminio. En febrero de 2023 salió su primer CD con el sello alemán Hänssler Classic, junto al barítono Konstantin Ingenpass, con música de Viktor Ullmann y Franz Liszt.

Entre 2020 y 2023 trabajó como profesora de violín en la Escuela de Música y Arte de Bielefeld y desde 2021 en el Centro de Música August-Hermann-Franck de Detmold.

Juan Diego Galindez

PIANO (COLOMBIA)

Después de culminar sus estudios de pregrado en la Universidad del Cauca bajo la tutoría del pianista uruguayo Manfred Gerhardt, prosiguió con sus estudios de posgrado en música de cámara con el profesor Peter Orth y de Lied con el profesor Manuel Lange en la Escuela Superior de Música de Detmold (Alemania), en donde actualmente se desempeña como pianista de las clases de flauta de Janos Bálint y de arpa de Godelive Schrama.

Su trayectoria como solista y músico de cámara es amplia, con presentaciones en diferentes auditorios y festivales en Colombia, Alemania, Italia, Polonia, Austria, Suiza, Hungría y Holanda. Realizó transmisiones para la radio cultural alemana en el año 2012, interpretando el quinteto de Johannes Brahms para piano y cuerdas; así como en el año 2019 con una obra de Nino Rota para viola y piano.

En 2018 fue ganador del Concurso Auryn realizado en Alemania, en la categoría piano y cuerdas, como miembro del DT Quintet.

En 2023 fue invitado a participar como docente de piano y pianista de la Academia y Festival Goppisberg celebrado en Suiza. El mismo año fue invitado participar como director del Ensamble Experimental que llevó su nombre, como parte del Festival Internacional Confluence celebrado en Paderborn, Alemania.

Notas al Programa

CARL PHILIP EMANUEL BACH SONATA PARA VIOLÍN Y PIANO FORTE EN SOL MENOR H.542.5

“Un músico no puede mover los afectos del público si no está conmovido él mismo”, escribiría Carl Philipp Emanuel Bach, quien trasladó estos principios a sus obras.

Compuso su Sonata para violín y teclado, H, 542,5, en 1734. Hasta hace poco, se creía que esta pieza era obra de Johann Sebastian Bach, el padre de Carl Philipp Emanuel, y estaba catalogada como BWV 1020. La Sonata es en tres movimientos, en clave de sol menor, y se publicó por primera vez en 1860.

Esta sonata revela a un compositor emancipado cuyo lenguaje musical desarrollado encarna el ‘Empfindsamer Stil’, el estilo directamente emocional y retórico característico de la música del norte de Alemania de la época.

ROBERT SCHUMANN ADAGIO Y ALLEGRO OP. 70

Adagio y Allegro, op. 70, es una pieza de música de cámara en la bemol mayor para piano y trompa (opcionalmente violonchelo o violín) de Robert Schumann. Fue escrito en febrero de 1849. Schumann planeó ediciones alternativas antes de su impresión en las que se pudiera sustituir la trompa, el violonchelo o el violín. Inicialmente, el título iba a ser “Romance and Allegro”. Schumann se decidió entonces por “Adagio y Allegro”.

Poco después de completar este trabajo, Clara Schumann comentó que era “justo el tipo de pieza que me gusta, brillante, fresca y apasionada”. E incluso Schumann admitió con entusiasmo que “se había divertido con ello”, lo que ocurre aún hoy con muchos músicos.

GABRIEL FAURÉ SONATA PARA PIANO Y VIOLÍN EN LA MAYOR OP. 13

La fama llegó tarde a Gabriel Fauré. Probablemente el compositor más avanzado de su generación, sólo podía escribir música durante las vacaciones de verano mientras trabajaba principalmente como maestro de coro y profesor. El gran maestro de la canción francesa, Fauré vendió sus canciones a su editor por sólo 50 francos cada una.

En 1872, Camille Saint-Saëns, antiguo profesor de piano de Fauré, presentó al joven compositor a la gran cantante Pauline Viardot y a su extensa familia musical. Fauré dedicó varias de sus canciones a esa influyente decana, se enamoró de su hija Marianne (que rom pería su compromiso al cabo de tres meses) y dedicó su primera sonata para violín a su hijo, el violinista y compositor Paul Viardot.

Sin embargo, fue Marie Tayau, una joven estrella en ascenso y líder de un pionero cuarteto de cuerdas femenino, quien tocó el estreno en enero de 1877, con Fauré en el piano. “La sonata tuvo esta noche más éxito del que yo hubiera podido esperar”, escribió Fauré a un amigo. “Saint-Saëns dijo que sentía esa tristeza que las madres sienten cuando ven que sus hijos son demasiado grandes para necesitarlos más... La actuación de la Srta. Tayau fue impecable.”

Saint-Saëns tenía más que decir: “En esta sonata se puede encontrar todo para tentar a un gourmet: nuevas formas, excelentes modulaciones, colores de tono inusuales y el uso de ritmos inesperados”, escribió. “Y una magia flota por encima de todo, abarcando toda la obra, haciendo que la multitud de oyentes habituales acepten la audacia inimaginable como algo bastante normal. Con esta obra, el señor Fauré toma su lugar entre los maestros.”

ASTOR PIAZZOLLA LE GRAND TANGO

Piazzolla, compuesta en 1982. La obra está dedicada a Mstislav Rostropovich, quien la grabó en 1996. Ha sido interpretada por una gran cantidad de músicos en versiones transcritas para violín, acordeón, trombón, fagot, entre otros instrumentos.

La música de Astor Piazzolla fue marcada en alguna medida por el consejo que le dio una de sus profesoras de composición, la célebre Nadia Boulanguer, de seguir el estilo de tango en sus piezas.

Piazzolla compone Le Grand Tango para el violonchelista soviético, Mstislav Rostropovich en 1982, sin embargo éste la grabó hasta 1996. En un principio la pieza se titularía Tangazo, un dueto para violonchelo y piano que definiría el destino del «tango nuevo». La editorial, que era francesa, rechazó el nombre por "vulgar" y decidió el título en francés.

Efraín Paesky realizó el encargo de la pieza, que fue dedicada a Rostropovich; éste la recibió con escepticismo, y la descartó de su repertorio en un principio porque no conocía al compositor. La pieza fue estrenada primero por el violonchelista mexicano Carlos Prieto Jacqué, con Edison Quintana al piano, en 1990.

Sin embargo, Rostropovich la tocó en un concierto en vivo el 24 de abril de 1990, en Nueva Orleans. María Susana Azzi señala que la de Rostropovich fue el estreno mundial, junto a la pianista Sarah Wolfensohn. El ensayo previo fue con la pianista argentina Susana Mendelievich, y con la asesoría del propio Piazzolla, quien le dijo durante el ensayo que tocara con estilo de tango: "Sí, tan-go, tan-go, tan-go".

En el ensayo estuvo presente Yo Yo Ma, quien cuenta la anécdota en el libro de Azzi, Le Grand Tango. The Life and Music of Astor Piazzolla. Rostropovich realizó cambios en la obra, aprobados por el compositor. En 1990, Rostropovich y Wolfensohn tocaron la pieza otras tres veces en el Centro Cultural Gusman de Miami, y en 1994, la tocó en el Teatro Colón de Buenos Aires, junto al pianista Lambert Orkis.

La pieza tuvo un enorme éxito, por lo que Rostropovich le encargó a Piazzolla un concierto para violonchelo, bandoneón y orquesta, para estrenarlo con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Esta obra no fue terminada, por la muerte de Piazzolla.

MARTES 26 DE MARZO

IV Concierto

Teatro Guillermo Valencia

Hora: 5:00 p.m.

Recital Universidad de Boston
Grace Christensen, soprano/ David Guzman, tenor / Mirah Johnston, soprano/ Juan Coronado, piano

PROGRAMA

Eduardo Sánchez de Fuentes	Tu alma Aquí está el pecho, mujer La canción inicial Vivo lleno de ti (David Guzmán) Yo se de un beso Juventud Su voz me arrullaba (Grace Christensen) Consejo Romance de ingenio antiguo Para que no me olvides La niña de Guatemala (Mirah Johnston) Tres obras para canto y piano I. Arlequin (Grace Christensen) II. Estío (David Guzmán) III. Remordiminetos (Mirah Johnston)
Samuel Coleridge-Taylor	Alone with mother Big lady moon Fairy roses Sweet baby butterfly (Grace Christensen)
George Crumb	Three early songs I. Night II. Let it be forgotten III. Wind elegy (Mirah Johnston)
Amy Beach	Three Shakespeare songs Op 37 I. O mistress mine II. Take, o take those lips away III. Fairy lullaby (David Guzmán)

BOSTON UNIVERSITY

Grace Christensen

SOPRANO (ESTADOS UNIDOS)

Universidad de Boston, donde estudia interpretación vocal bajo la tutela del Dr. David Guzmán. Originaria de New Hampshire y miembro de una familia de músicos, Grace inicio su formación musical a los 6 años. Recibió la máxima puntuación posible en la categoría de sopranos, en las audiciones de New Hampshire All-State durante tres años consecutivos (2017-2019). Luego completó el programa de verano del Conservatorio de Juilliard College para canto clásico y ópera. Desde que comenzó sus estudios en la Universidad de Boston, Grace ha estado en la Lista del College of Fine Arts: Estudiantes con Distinción y ha interpretado partes de solista tanto con BU Singers como con BU Symphonic Chorus. Ha participado en los talleres de Opera Project y Opera Workshopen Boston University.

Mirah es una joven y talentosa soprano lírica. Actualmente está en su cuarto año de pregrado en Voice Performance en la Boston Uni-

Mirah Johnston

SOPRANO (ESTADOS UNIDOS)

versity que culminará en mayo de 2024. Mirah, está entusiasmada en continuar sus estudios de posgrado, postulándose a escuelas de todo el país y el extranjero. Su objetivo durante los próximos dos años es desarrollar aún más su técnica vocal y su habilidad como interprete, ampliar su repertorio vocal y representar nuevos y desafiantes personajes operáticos. Mirah ha estudiado canto con el Dr. David Guzmán desde el otoño de 2020. También tuvo la oportunidad de estudiar en el Royal Conservatory of London en el otoño de 2022, estudiando en privado con la profesora Sally Burgess. En Boston University ha interpretado varios papeles en escenas de ópera, incluido Ladybird de la ópera Ladybird: First Lady of the Land deHenry Mollicone, Ellisetta de Il matrimonio secreto de Bertati y Servilia de La clemenza di Titode W.A Mozart. Más recientemente, Mirah fue una de las dos cantantes a las que se les otorgó la oportunidad de actuar en el Dimmock Honors Recital, una de las más altas distinciones otorgada por el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Boston University. Mirah interpretó en este recital obras de Robert Schumann, Richard Strauss, George Crumb y Pauline Viardot.

David Guzmán

TENOR (COLOMBIA)

Aclamado por el Tampa Bay Times como “el tenor que hay que ver”, David Guzmán es conocido por su exquisito tono de voz y su impecable musicalidad. Ha sido elogiado por su “impresionante voz de tenor, cantando con facilidad en toda la extensión de su rango vocal.” (Houston Chronicle). En la temporada2022–2023 interpretó el tenor solista en La Sinfonía No 9 Op. 125 de Beethoven con Brown University Symphony, un recital de música de la Edad Dorada en el Venfort Hall Mantion and Guilded Age Museum, un recital de Música Andina Colombiana con el Trio Palos y Cuerdas Hermanos Saboya en el Boston University Concert Hall en Boston, y Il Duca di Mantova en Rigoletto de Verdi con la Fundación Aria y Memoria en Cali, Colombia.

Otros créditos incluyen Orpheusen Orpheusin the Underworld de Offenbach con Western Plains Opera, El tenor solista en Carmina Burana de Orff con las orquestas Minot Symphony Association y Hartford Symphony, El Principe en La Cenerentola de Rossini y Il Duca en Rigoletto de Verdi con Opera Tampa, Rafael en Cruzar la cara de la luna/To Cross the Face of the Moon de Foglia/Martinez con Arizona Opera. Ha actuado igualmente con la ópera lírica de San Diego, Sarasota Ópera, Lyric Ópera de Chicago, Houston Grand Ópera y en el Theatre du Chatelet en París en salas de concierto como Carnegie Hall y Alice Tully Hall en New York City.

Su reciente trabajo discográfico “A mis viejos” grabado bajo el sello El Yeite en Buenos Aires, Argentina, se enfoca en resaltar y divulgar el trabajo musical del compositor y arreglista Néstor Basurto con la música del folklore Argentino. En 2017, fruto de su investigación acerca de la canción artística Latinoamericana, lanzó su álbum Latin-American Art Songs.

Recibió su título de Doctorado en artes de la música en 2016 de la Universidad Estatal de NewYork, Maestría en artes de la Música en 2006 de la Texas Christian University y Licenciatura en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional, en el 2000. En la actualidad es docente de la escuela de música en el College of Fine Arts de Boston University, en Boston, Massachusetts, en donde continua su trabajo de investigación y difusión de la canción artística y la ópera latinoamericana.

Juan Coronado

PIANO (COLOMBIA)

Doctorante de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca. Magister en música de la Universidad EAFIT de Medellín bajo la tutoría de Blanca Uribe y Magister en educación de la Universidad del Cauca. Egresado como Maestro en Música de la Universidad del Cauca bajo la tutela de Manfred Gerhardt.

Como intérprete ha realizado cursos de análisis e interpretación del piano con Gunter Bauer, Luca Chiantore y de la obra de J. S. Bach con Walter Blakenheim. Sus presentaciones han sido aplaudidas en ciudades como Pasto, Popayán, Cali, Palmira, Pereira, Manizales, Bogotá y Medellín. Es ganador del Concurso Jóvenes Talentos 2005 organizado por la Orquesta Filarmónica del Valle y Proartes. En 1996 participó en el Encuentro Iberoamericano de Piano realizado en La Habana y obtuvo el Primer Puesto en el Concierto Antonio María Valencia de Piano.

En el campo pedagógico es reconocido por su amplia y fructífera carrera docente dentro de la Universidad del Cauca y sus colaboraciones en proyectos educativos como Pianísimo y la Fundación Nacional Batuta.

Sus acciones como gestor musical se ven reflejadas en la temporada musical de la Universidad del Cauca, la Temporada de Piano en Popayán y en creación, en el 2015, de la Fundación Coronado Artunduaga donde realiza una ardua labor de gestión y difusión cultural.

Notas al Programa

DEL LIED CUBANO DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX A LA CANCIÓN INGLESA DEL SIGLO XXI: REDESCUBRIENDO LA MÚSICA DE EDUARDO SÁNCHEZ DE FUENTES.

Los 11 lieder cubanos de Eduardo Sánchez de Fuentes (1874-1944) con los que inicia el recital fueron clasificados como lieder por el propio compositor y ofrecen una ventana a la riqueza musical y cultural de Cuba, capturando la esencia de la música tradicional cubana en un contexto de canciones de arte europeas. Sánchez de Fuentes, un compositor cubano de renombre logró fusionar elementos de la música cubana con formas y estilos europeos, creando así un corpus musical único que merece ser redescubierto y apreciado.

Este redescubrimiento ha sido parte del trabajo de investigación del Dr. David Guzmán quien se encuentra al mismo tiempo trabajando en la edición de la partitura y la grabación de la ópera El Caminante de Sánchez de Fuentes, que fuera estrenada por el famoso tenor italiano Tito Schipa en 1941 en el teatro Tacón de La Habana.

El programa también incluye canciones del compositor inglés de origen afroamericano Samuel Coleridge-Taylor(1875-1912), quien fue una figura importante en la música clásica del siglo XX. Sus obras reflejan una amalgama de influencias europeas y africanas, lo que le valió el apodo de "El Dvorak Negro". Las canciones de Coleridge-Taylor destacan por su rica melodía y su profundo sentido de la emoción, abordando temas que van desde la celebración de la herencia africana hasta la exploración de la experiencia humana universal.

Con sus obras Amy Beach (1867-1944), una destacada compositora estadounidense, desafió las expectativas de género en su época al convertirse en una de las primeras compositoras estadounidenses en alcanzar reconocimiento internacional.

Sus canciones, con su complejidad armónica y lírica emotiva,

muestran una exploración profunda de la expresión emocional a través de la música, y su inclusión en el recital subraya la diversidad y la importancia de las voces femeninas en la música clásica.

El programa también contiene obras del innovador compositor estadounidense George Crumb (1929-2022),conocido por su enfoque experimental y vanguardista en la música contemporánea. Crumb desafió las convenciones musicales tradicionales y exploró nuevas técnicas sonoras y expresivas. Sus composiciones, que a menudo incluyen elementos teatrales y visuales, invitan al oyente a una experiencia inmersiva y multisensorial, mostrando la continua evolución y experimentación en la música clásica del siglo XX y XXI.

Aunque cada compositor tiene un estilo y una voz únicos, todos comparten una dedicación a la exploración y la innovación en la música clásica. Desde la fusión de influencias culturales en las canciones de Sánchez de Fuentes hasta la experimentación vanguardista de Crumb, cada compositor contribuyealadiversidadylariquezadelrepertorio musical.

La inclusión de las canciones de Sánchez de Fuentes resalta la importancia de redescubrir y celebrar las contribuciones de compositores menos conocidos, pero igualmente significativos en la historia de la música. Su obra, junto con la de Coleridge-Taylor, Beach y Crumb, amplía nuestra comprensión y aprecio de la diversidad cultural y estilística en la música clásica.

David Guzman, DM
Assistant Professor of Music, Voice
Boston University, College of Fine Arts

MARTES 26 DE MARZO

V Concierto

Atrio Iglesia San José

Hora: 6:30 p.m.

Música para todos

Camerata Vocal de Popayán.
Director: Felipe Estrada González.

Ensamble Institución Educativa Don Bosco
Estudiantes Escuela de Música de la Fundación Universitaria de Popayán

DIRECTOR

Jaiber Molano (Colombia)

PROGRAMA

PARTE I

Rennette Bouwer	Wildsbok
Anton Bruckner	Locus Iste
Henri William Otsomotsi	Hlonolofatsa
Cecilia Pinzón Urrea	Agnus Dei
Aita Madina	Aita Gurea
Wolfgang Amadeus Mozart	Ave Verum

PARTE II

John Coltrane	Equinox
Herbie Hancock	Chameleon
Fools Garden	Lemon tree
A pesar de tanto gris	Luz Marina Posada
Antonio Vivaldi	Las cuatro estaciones Otoño – II Movimiento Invierno - II Movimiento

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

Camerata Vocal de Popayán

La Camerata Vocal de Popayán nació en agosto de 2017 con el nombre Coro Polifónico de Popayán (CPP), como un proyecto de la Fundación Coronado Artunduaga. Desde sus inicios ha contado con el apoyo y cooperación de instituciones públicas y privadas como la Fundación Universitaria de Popayán (FUP), la Universidad del Cauca, la Casa Museo Guillermo León Valencia y la Fundación TITI TA. En sus inicios el coro estuvo bajo la dirección musical del maestro Gorka Sierra (España- director principal) y el maestro Felipe Estrada (Colombia-director asistente). Es una agrupación amateur integrada por estudiantes universitarios, empleados públicos, docentes y pensionados.

Ha participado en diversos escenarios, tales como el concierto con el que se dio clausura de la "Agenda Cultural Popayán", en diciembre de 2017. También participó en el Festival de Música Sacra de Manizales para la Semana Santa de 2018 y en el Festival Internacional de Música Clásica de Santander de Quilichao 2018. Del mismo modo, fue invitado al Festival Coral VII Festival Javier Fajardo Chávez 2018, en la ciudad de Pasto, Nariño y en el Festival que la organiza la Pontificia Universidad Javeriana de Cali entre otros eventos. En la actualidad está bajo la dirección de Felipe Estrada González.

Felipe Estrada González

Licenciado en Música de la Universidad del Cauca y Especialista en Dirección de Coros Infantiles y Juveniles de la Pontificia Universidad Javeriana. Estuvo vinculado, como docente, al Departamento de Música de la Universidad del Cauca y ha sido tallerista del Ministerio de Cultura en Dirección Coral. Fue asistente de dirección del maestro Alejandro Zuleta en la Residencia del Coro Juvenil de Colombia en el año 2014 y director de la Fundación Titi Ta. Tiene publicaciones como compositor y arreglista para formatos de coros infantiles. Desde la creación del Coro Polifónico, en 2017, se desempeñó como director asistente del maestro Gorka Sierra y, a partir del año 2020, asumió la dirección del coro, actual Camerata Vocal de Popayán. En la actualidad se desempeña como profesor catedrático del área de pedagogía de la Escuela de Música de la Universidad del Valle y del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali.

Escuela de Música de la Fundación Universitaria de Popayán

Fue creada en el 2014 con el objetivo de despertar la sensibilidad artística y humana desde la práctica musical. Hace parte de la Escuela de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Fundación Universitaria de Popayán.

Cuenta con aprobación de la Secretaría de Educación Municipal de Popayán, para certificar a los estudiantes del programa en Conocimientos Académicos en Interpretación Musical. Su propósito educativo es la formación integral de niños, jóvenes y adultos, a través de metodologías formativas y pedagógicas.

El programa cuenta con maestros en música profesionales quienes, por medio de la enseñanza instrumental y prácticas de conjunto, integran aspectos teóricos y tecnológicos necesarios, a fin de lograr en el estudiante un mejor desempeño musical y artístico, como intérpretes de los diversos géneros musicales tradicionales, clásicos y modernos.

Actualmente desarrolla proyectos educativos en convenio y alianzas interinstitucionales con la institución Educativa Don Bosco de Popayán, la Fundación Bolívar Davivienda – Filarmónica Joven de Colombia y la Fundación Incolmotos Yamaha, donde a través de la práctica musical desarrolla proyectos pedagógicos en niños y jóvenes, potenciando las sonoridades y géneros del contexto de Popayán y el sur occidente Colombiano, logrando de esta manera impactar el ecosistema musical y convirtiéndose en un referente educativo en sus características metodológicas y pedagógicas, educando al músico como un artista íntegro y competente, y formando personas que contribuyen al desarrollo sociocultural de nuestro contexto.

Jaiber Mauricio Molano R.

Músico percusionista, Maestro en Percusión y Magíster en Música. Realizó sus estudios en la Universidad del Cauca, con una formación teórico - práctica avanzada, con amplia experiencia en la planeación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos culturales; así como en docencia universitaria, investigación musical, investigación creación e interpretación musical. Maestro con énfasis en percusión sinfónica - músicas colombianas, investigador e intérprete, logra enfocar un modelo innovador desde las Multipercusiones y la Batería colombiana en sinergia con sonidos contemporáneos, logrando un encuentro de sonoridades con texturas anfibias que logran ampliar el repertorio en un espectro sonoro de la música colombiana.

Ha nutrido su perfil profesional y laboral con experiencias administrativas por medio de proyectos culturales, concibiendo sus políticas y proyección institucional con un alto grado de liderazgo, responsabilidad y pertenencia. Hace parte del Grupo La Jagua, trabaja como Coordinador de la Escuela de música de la Fundación Universitaria de Popayán, y como Docente en la Universidad Cooperativa de Colombia.

Su experiencia artística, le permitió desarrollar una amplia trayectoria musical y educativa, las cuales han permitido obtener distinguidos reconocimientos en diferentes concursos, plataformas culturales en festivales, mercados de la cultura en Colombia y el mundo.

Es de esta manera que desde su experiencia administrativa, docente y artística, toma como base, la música como herramienta de cohesión social, reconociendo las necesidades y potencialidades de su entorno sociocultural, lo cual permite contribuir a la dignificación del ecosistema cultural y social, transformando desde las expresiones artísticas, el entorno de la sociedad y de cada individuo con proyectos de alto impacto en la región y su proyección a distintas contextos en el mundo.

MIÉRCOLES 27 DE MARZO

VI Concierto

Auditorio Banco de la República

Hora: 12:30 p.m.

Recital Piano Joseph-Maurice Weder (Suiza)

PROGRAMA

Johannes Brahms	Chaconne in D menor (Versión para Piano)
Ludwig Van Beethoven	Piano sonata Op. 110 a flat mayor Moderato cantábile molto espressivo Allegro molto Adagio ma non troppo
Frédéric Chopin	Nocturno C Sharp menor Op. Posth Lento con gran espressione
Frédéric Chopin	Piano Sonata No 2 b flat menor Op. 35 Grave – Doppio movimiento – Agitato Scherzo – Più lento – Tempo primo – Più lento Marche funèbre: Lento Finale: Presto
Frédéric Chopin	Scherzo No 2 b flat menor Op. 31 Presto

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en Colombia

FONDO CULTURAL SUIZO

Joseph-Maurice Weder

PIANO (SUIZA)

“Un músico maravilloso con una técnica sorprendentemente brillante”
el violonchelista estrella Gautier Capuçon.

Desde el inicio de su carrera internacional al ganar el prestigioso Premio del Embajador Suizo en Londres y su recital debut en el Wigmore Hall de Londres en 2013, el pianista suizo Joseph-Maurice Weder ha seguido captando la atención de críticos y audiencias.

En temporadas recientes, ha actuado en algunas de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, incluyendo el Carnegie Hall en Nueva York, la Berliner Philharmonie, el Musikverein de Viena, la Laeiszhalle de Hamburgo, el Wigmore Hall de Londres, la Tonhalle de Zúrich y el Wiener Konzerthaus. Además, ha estado de gira varias veces en Sudamérica (Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay), en Europa (Inglaterra, Alemania, Escocia, Italia, España, Gales, Noruega, Suiza, Malta) y Asia (Tailandia, Filipinas, Singapur).

Amante de la música de cámara, Joseph-Maurice Weder actuó con Gautier Capuçon, Nelson Goerner (a cuatro manos), Kian Soltani, Marc Bouchkov y destacados miembros de la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmónica de Múnich, la Staatskapelle de Berlín, la Orquesta Filarmónica de Róterdam, la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca y la Orquesta Tonhalle de Zúrich.

Además de su actividad concertística, su gran pasión es la enseñanza. En 2017 fue nombrado profesor de piano en el Colegio de Aarau (Suiza). Además, fue invitado como profesor invitado para impartir clases magistrales en el Royal Welsh College of Music & Drama (Gales), la Universidad Nacional de Música en Lima (Perú), el Conservatorio Estatal Komitas en Ereván (Armenia), la Universidad EAFIT en Medellín (Colombia), la Academia de Música en Dnipropetrovsk (Ucrania), el “Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista” de São Paulo (Brasil), la Fundación Musical Simón Bolívar (“EL SISTEMA”) en Caracas (Venezuela), la Universidad Nacional de Singapur (conservatorio YST), la Universidad Nacional de Música en Bucarest (Rumania), la Universidad Nacional de Kazajistán en Almaty (Kazajistán) y la Universidad de Filipinas.

Notas Al Programa

JOHANNES BRAHMS CHACONNE IN D MENOR (VERSIÓN PARA PIANO)

La Chacona de Bach para violín solista es una cumbre de la música occidental: como desafío técnico y musical, el Everest del violinista. Pero los músicos no se han contentado con dejar esta obra maestra sólo en el íntimo dominio de las cuatro cuerdas del violín. El famoso director de orquesta Leopold Stokowski creó una inmensa versión orquestal en la década de 1930. Y los pianistas han hecho de la Chacona un favorito de concierto en la elaborada y virtuosa transcripción del legendario pianista italiano Ferruccio Busoni.

Pero dicen que el tenis no es divertido sin una red. Y al elaborar su visión austera y quizás más reverencial, Johannes Brahms buscaba una verdad musical diferente. Presentando su transcripción a Clara Schumann (su amiga y viuda de Robert Schumann), Brahms escribió: "La Chacona es, en mi opinión, una de las piezas musicales más maravillosas e incomprensibles. Utilizando la técnica adaptada a un pequeño instrumento, el hombre escribe todo un mundo de los pensamientos más profundos y los sentimientos más poderosos. Si pudiera imaginarme escribiendo, o incluso concibiendo, una pieza así, estoy seguro de que la extrema excitación y tensión emocional me habría vuelto loco. Si uno no tiene a mano un violinista supremo, la más exquisita de las alegrías es probablemente dejar que la Chacona suene en la mente. Pero la pieza ciertamente lo inspira a uno a ocuparse de ella de alguna manera... Sólo hay una forma en la que puedo asegurar la alegría sin diluir de la pieza, aunque en una escala pequeña y sólo aproximada, y es cuando la toco con la mano izquierda sola... La misma dificultad, la naturaleza de la técnica, la interpretación de los arpegios, todo conspira para hacerme sentir como un violinista!"

La majestuosidad y la inmensidad se conjuran fácilmente cuando dos manos y una grandioso piano, o para el caso una orquesta sinfónica completa, son llamadas al servicio. Pero es mucho más desafiante reconocer que el verdadero genio de la Chacona es que logra su inmensidad dentro de los confines de un solo violín, y luego buscar habitar en piano este logro con sólo la mano izquierda.

LUDWIG VAN BEETHOVEN

PIANO SONATA OP. 110 A FLAT MAYOR

En mayo de 1820, Beethoven acordó componer tres piano sonatas para el editor berlinés Adolf Martin Schlesinger. Completó la primera, Op. 109, en otoño y aparentemente comenzó las otras dos, pero la enfermedad y el trabajo en la Missa Solemnis intervinieron. El autógrafo del Op. 110 está fechado el 25 de diciembre de 1821, pero la revisión continuó en enero de 1822.

Cada una de las tres últimas piano sonatas de Beethoven es un mundo aparte, una destilación y síntesis única de dispositivos formales y expresivos. El primer movimiento del Op. 110 se abre suave y sencillamente, aunque se detiene en una mini-cadenza en el cuarto compás es una advertencia temprana de las libertades que vendrán, como lo son el encabezamiento del movimiento (Moderato cantabile molto espressivo) y el marcado con amabilidad. Los cambios de textura y figuración son tan importantes como la armonía para marcar los pilares estructurales de este movimiento rapsódico.

El segundo movimiento es un scherzo a la manera de las difuntas Bagatelas, una broma muy cargada de acentos de metro, huecos extraños y contrastes dinámicos explosivos. Investigaciones recientes de Martin Cooper han indicado que también incluye referencias musicales a dos canciones populares, “Unsa Kätz häd Katzln ghab” (Nuestro gato ha tenido gatitos) y “Ich bin lüderlich, du bist lüderlich” (Yo tengo cola de arrastre, tú tienes cola de arrastre). La fuerza específica de las alusiones puede no sentirse, pero su carácter bullicioso y cómico es claro.

Por muy notables que sean estos movimientos, es el extraordinario tercer movimiento que domina la discusión de esta sonata. Beethoven combinó el movimiento lento y el final en un solo lapso catártico, cuyos elementos principales son un dolente Arioso (canción de lamento) y una fuga a tres voces. “En el contexto de las tres últimas piano sonatas, son a la vez una Pasión y una Piedad”, dijo Claudio Arrau, y hay un sentimiento decididamente barroco en esta música, en la elección de las formas entrelazadas y el sentido muy claro de Affekt y la línea psicológica.

El final de esta sonata muy vocal comienza con un recitativo que modula desde la tonalidad del scherzo (fa menor/mayor) hasta el la bemol menor para el dolente Arioso, una melodía trágica sobre un acompañamiento palpitante que termina en un oscuro agotamiento. La confiada fuga

propulsora (en La bemol mayor) ofrece un agudo contraste. “No es una gran hazaña escribir una fuga”, comentó Beethoven. “Escribí docenas de ellas en mis años de estudiante. Pero la imaginación también afirma sus afirmaciones, y hoy en día otro elemento poético genuino debe ser mezclado con la forma antigua.”

La fuga se rompe con un fuerte trino y arpegios desvanecidos, y con un pequeño deslizamiento semitono en Mi bemol mayor se convierte en Sol menor y el Arioso regresa, marcado “cansado, lamentando”. En su música tardía, Beethoven exploró muchos sustitutos para la tonalidad dominante, pero el uso del tono principal era inusual. Poner esta afirmación del Arioso medio paso más abajo es un símbolo de agotamiento y la propia melodía está ahorallenadesuspirosypequeños huecos, como si la propia música estuviera sin aliento. La fuga también regresa, ahora en inversión y marcada “poco a poco ganando nueva vida” y modulando de nuevo al Si bemol. Beethoven también efectúa una especie de modulación textural, ya que la fuga se desprende de la polifonía, y crece en volumen y velocidad, hasta que el tema original (lado derecho hacia arriba) se martillea en grandes acordes sobre la rápida figuración del lado izquierdo.

El efecto del desarrollo fugaz y la nueva vida alcanzada puede ser abrumador. Es “un esfuerzo de voluntad para desterrar el sufrimiento”, según el compositor Vincent d’Indy. O para el pianista Alfred Brendel: “En un último esfuerzo eufórico, su conclusión llega más allá de la emancipación homofónica, liberando las cadenas de la propia música”.

FRÉDÉRIC CHOPIN

NOCTURNO C SHARP MENOR OP. POSTH

El Nocturno n.º 20 en do menor, es una pieza para piano solo compuesta por Frédéric Chopin en 1830 y publicada en 1875. Chopin dedicó esta obra a su hermana mayor Ludwika Chopin, con la frase: “A mi hermana Ludwika como ejercicio antes de comenzar el estudio de mi s egundoConcierto”.Publicadapor primera vez 21 años después de la muerte del compositor, la pieza suele denominarse Lento con gran espressione, por su marca de tempo. A veces también se le llama Reminiscencia. La pieza fue interpretadaporlasobreviviente del Holocausto Natalia Karp para el comandante del campo de concentración nazi Amon Goeth, y Goeth quedó tan impresionado con la interpretación que le perdonó la vida a Karp.

Esta fue también la pieza interpretada por el sobreviviente del Holocausto y famoso pianista polaco Władysław Szpilman (la figura central de la película de Roman Polanski de 2002, El pianista) durante la última transmisión en vivo de la radio polaca el 23 de septiembre de 1939, cuando Varsovia fue sitiada por el ejército alemán. Años más tarde, Szpilman también interpretó esta pieza para el oficial del ejército alemán Wilm Hosenfeld en su primer encuentro, aunque en la escena cinematográfica correspondiente Szpilman interpreta una versión abreviada de la Balada n.º 1 de Chopin en sol menor, op. 23. Más tarde, Hosenfeld ayudó a Szpilman a esconderse y le proporcionó comida en los últimos meses de la guerra.

FRÉDÉRIC CHOPIN

PIANO SONATA NO 2 B FLAT MENOR OP. 35

La Sonata para piano n.° 2 en si menor, op. 35, es una sonata para piano en cuatro movimientos del compositor polaco Frédéric Chopin. Chopin completó la obra mientras vivía en la mansión de George Sand en Nohant, a unos 250 km al sur de París, un año antes de su publicación en 1840. La primera de las tres sonatas maduras del compositor (las otras son la Sonata para piano núm. 3 en si menor, Op. 58 y la Sonata para piano y violonchelo en sol menor, Op. 65), la obra está considerada una de las mejores sonatas para piano de la literatura.

El tercer movimiento de la Sonata para piano n.º 2 es la famosa marcha fúnebre de Chopin, que fue compuesta al menos dos años antes que el resto de la obra y sigue siendo, por sí sola, una de las obras más importantes del compositor. La Sonata para piano n.º 2 contiene alusiones y reminiscencias de música de J. S. Bach y de Ludwig van Beethoven; La Sonata para piano n.º 12 de Beethoven también tiene una marcha fúnebre como tercer movimiento. Una interpretación típica de la segunda sonata de Chopin dura entre 21 y 25 minutos, dependiendo de si se observa la repetición de la exposición del primer movimiento.

Si bien la Sonata para piano n.° 2 ganó inmediatamente popularidad entre el público, la recepción de la crítica fue inicialmente más dudosa. Robert Schumann, entre otros críticos, argumentó que la obra era estructuralmente inferior y que Chopin "no podía manejar la forma de sonata", una crítica que no resistió el tiempo.

La obra ha sido grabada por numerosos pianistas y se programa periódicamente en conciertos y concursos de piano. La Marche funèbre existe en innumerables arreglos y se ha representado en funerales de todo el mundo (incluido el del propio Chopin), habiéndose convertido en una evocación arquetípica de la muerte.

FRÉDÉRIC CHOPIN

SCHERZO NO 2 B FLAT MENOR OP. 31

El Scherzo nº 2 en si bemol menor, Op 31, fue escrito y publicado el mismo año en que Chopin escribió la 'Marcha fúnebre' de su Sonata para piano nº 2 en si bemol menor, Op 35. El scherzo es otra forma ampliada y redefinida por Chopin. El cuarteto de obras independientes que compuso con este título entre 1831 y 1843 tiene poco que ver con los scherzos anteriores de Beethoven y Mendelssohn o con la derivación de la palabra 'scherzo' (que significa 'broma'), aunque sin preservar la estructura A-B-A del minueto y trío, el antecedente musical del scherzo.

El scherzo en si bemol menor, el más popular de los cuatro, comienza con una frase llamativa que ha sido citada acertadamente como un ejemplo de desprecio en la música: una pregunta tímida seguida de un contundente menosprecio. Wilhelm von Lenz, que estudió la obra con Chopin, informó que para el compositor "nunca fue lo suficientemente cuestionador, nunca lo suficientemente piano, nunca lo suficientemente abovedado (tombé), nunca lo suficientemente importante". Y en otra ocasión: "Debe ser un osario". Sigue uno de los temas líricos más inspirados de Chopin (en re bemol mayor, como lo es la mayor parte del scherzo) antes de una sección central de aspecto coral. Aquí la música se vuelve cada vez más agitada antes de alcanzar un clímax apasionado y regresar al tema inicial. La coda está magníficamente escrita y concebida, por ahora la frase interrogativa regresa en una forma alterada seguida de la respuesta. Pero esta vez la pregunta ha sido respondida, no con desprecio sino con total acuerdo, y los dos se lanzan juntos hacia la conclusión triunfal del scherzo.

MIÉRCOLES 27 DE MARZO

VII Concierto

Teatro Guillermo Valencia

Hora: 5:00 p.m.

Orquesta IberAcademy (Colombia)
Gary Levinson (Rusia / Estados Unidos)
Director: Juan José Muñoz Borja (Colombia)

PROGRAMA

Max Bruch

Concierto para violín en sol menor
Op.26
Allegro Moderato
Adagio
Finale: Allegro Energico

INTERMEDIO

Antonin Dvorak

Sinfonía No 8 en sol mayor Op 88
Allegro con brio
Adagio
Allegretto Grazioso
Allegro ma non tropo

Iber academy | Academia Filarmónica Iberoamericana

Iberacademy

ACADEMIA FILARMÓNICA IBEROAMERICANA

La Academia Filarmónica Iberoamericana -Iberacademy-, se fundó en Medellín hace más de una década por el director de orquesta colombiano Alejandro Posada, con el propósito de ofrecerle al talento joven latinoamericano oportunidades de desarrollo humano, a través de la excelencia musical.

Iberacademy, como programa de desarrollo del ser, contribuye a la formación y proyección de líderes, propiciando a sus integrantes experiencias orientadas a motivar, inspirar y fomentar la excelencia musical, la pedagogía y el emprendimiento, a través de tres programas:

Orquesta Iberacademy: Agrupaciones de alto nivel que propicia práctica musical, proyección artística e intercambio de saberes, mediante giras y conciertos a nivel nacional e internacional.

In Crescendo -Programa de crecimiento musical por Antioquia y Latinoamérica-: Iniciativa desarrollada en 2020 en respuesta a la pandemia del Covid –19, con el propósito de ofrecer acompañamiento pedagógico y del ser a diferentes instituciones musicales del departamento de Antioquia. Actualmente, propicia la detección temprana de nuevos talentos y apoya a niños y jóvenes mediante la formación integral, a través de la música.

Laboratorio de Emprendimiento: Espacio interdisciplinario orientado a articular conocimientos y experiencias que permitan identificar oportunidades, expandir la visión artística y generar proyectos creativos que amplíen el horizonte profesional.

Los integrantes del programa Iberacademy, son jóvenes talentos provenientes de diferentes ciudades de Colombia, y de programas aliados en Perú, Bolivia, Chile y Nicaragua, unidos por la convicción de que, a través de la formación artística, es posible aportar al desarrollo social de sus comunidades.

Directores artísticos: Alejandro Posada y Roberto González-Monjas
Conoce más en: **www.iberacademy.org**

Orquesta Iberacademy

La Orquesta Iberacademy la conforman jóvenes talentos provenientes de diferentes ciudades de Colombia y de programas aliados en Perú, Bolivia, Chile y Nicaragua, quienes, a través de la formación artística, desarrollan su ser y contribuyen a la transformación social de sus comunidades.

El propósito de esta agrupación es propiciar a sus integrantes el acompañamiento, la práctica y la proyección que les permita impulsar su carrera artística por medio de un permanente entrenamiento e intercambio de saberes, y de la realización de conciertos de alto nivel en diversos escenarios del mundo.

La Orquesta Iberacademy ha participado en importantes festivales nacionales e internacionales, tales como: Bogotá es la Rusia Romántica (2017); el Festival Mozart de La Habana, Cuba (2016); el Festival Lucerna de Salzburgo, la Gira de la Gratitud por Europa (2018); la Gira por Canadá (2019); la Gira por Europa (2022); la Semana Mozart en el Mozarteum de Salzburgo (2020, 2022 y 2023); Encuentros de la Fundación Dudamel - Laphil Die Pforte en Feldkirch. Además, la orquesta mantiene una agenda permanente de conciertos en Medellín y en su región circundante Antioquia, Colombia.

Para el desarrollo de la práctica orquestal, Iberacademy mantiene alianzas académicas con prestigiosas instituciones musicales de todo el mundo, donde sus integrantes tienen la oportunidad de recibir clases magistrales. Entre ellas se encuentran la Sinfónica del Nuevo Mundo en Miami, el Festival de Verbier en Suiza, el Mozarteum de Salzburgo, el Musikkollegium Winterthur en Suiza, el Conservatorio Superior de Música de Castilla - La Mancha, la Orquesta Simón Bolívar en Venezuela, la Universidad Eafit, la Universidad de Antioquia y la Orquesta Sinfónica Nacional en Colombia.

Gary Levinson

VIOLÍN (ESTADOS UNIDOS)

Gary Levinson es el concertino asociado principal sénior de la Orquesta Sinfónica de Dallas y Director Artístico de la Sociedad de Música de Cámara de Fort Worth. Conocido por su estilo de tocar Bel Canto y su hábil técnica, el Sr. Levinson hizo su debut como solista en la Filarmónica de Nueva York en 1991, bajo la batuta de Erich Leinsdorf, coincidiendo con la finalización de su Maestría en Música en la Juilliard School, donde entre sus profesores se encontraban Dorothy DeLay, Glenn Dicterow y Félix Galimir.

Nacido en San Petersburgo, Rusia, Levinson comenzó a estudiar violín a la edad de cinco años con el profesor Sergeev en la Escuela Especial de Música de Leningrado. Después de emigrar a los Estados Unidos en 1977, ganó el primer premio en el Concurso Internacional de Violín Romano Romanini de 1986 en Brescia, Italia, además de convertirse en el principal ganador del Premio Americano en el Concurso Internacional de Violín Jacques Thibaud de 1987 en París, Francia.

Como solista, el Maestro Levinson ha colaborado con Erich Leinsdorf, Jaap van Zweden, Miguel Harth-Bedoya y muchos otros. Muy buscado como músico de cámara, ha colaborado con Yo-Yo Ma, Lynn Harrell, Eugenia Zukerman, Lukas Foss, Carter Brey, Joseph Kalichstein y Christopher O'Riley. En marzo de 1998, Gary Levinson fue nombrado primer violinista del Elysium String Quartet. Dirigió la temporada inaugural del Festival Internacional de Música de Mykonos en agosto de 1998, así como un concierto de gala en honor al Cuarteto de Cuerdas Elysium en la Residencia del Embajador de los Estados Unidos en Atenas, Grecia, y tres grabaciones aclamadas por la crítica.

La temporada de verano lo lleva a varios festivales de música, como el Festival de Cuerdas en Steamboat Springs, Colorado, el Festival de Música de Miami Florida, el Festival de Música Summit en Compra, NY y el Festival de Música de San Miguel y el Festival de Música de Allende. Formó parte de la facultad del Festival de Música de Aspen de 2001 a 2010. Fuera de los EE. UU., apareció en Audition Perform en Chichester, Reino Unido, el Festival Banhoff Rolandseck, Alemania, China y Corea del Sur.

Un experto de la música contemporánea, el Maestro Levinson grabó el Concierto para violín de Margaret Brouwer bajo la batuta del Director del Año de 2012 de Musical America, Jaap van Zweden en 2012. Estrenó y grabó varias obras dedicadas al maestro Levinson por el galardo-

nado compositor iraní, Behzad Ranjbaran. En 1996, junto con su padre, el renombrado contrabajista Eugene Levinson, grabó el estreno mundial para CALA Records de Dances of Life, un dúo de bajo y violín, escrito y dedicado a los Levinson. También colaboró con el trompista inglés principal de la Filarmónica de Nueva York, Thomas Stacy, en un CD para la serie New York Legends de CALA.

Las Sonatas para violín y piano de Beethoven completas con el aclamado pianista Daredjan Kakouberi se lanzaron en agosto de 2011. Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y el Concierto para violín de Brouwer se lanzaron en 2013.

Su CD, My New York Years, debutó con gran éxito de crítica en enero de 2007. En el verano de 1999, el maestro Levinson completó un CD de Mozart aclamado por la crítica, con el Elysium String Quartet y tres entonces directores de la Filarmónica de Nueva York: Stanley Drucker, clarinete, Joseph Robinson, oboe y L. William Kuyper, corno. La American Record Guide lo aclamó como "totalmente mozarteano... lleno de buen humor y un verdadero sentido de la ocasión".

Juan José Muñoz Borja

DIRECTOR INVITADO (COLOMBIA)

Inicia sus estudios musicales con énfasis en violín, en el año 2009 en la Red de Escuelas de Música de Medellín. En el año 2021, culmina su pregrado en música con énfasis en dirección orquestal en la Universidad EAFIT, en la cátedra del maestro Alejandro Posada, gracias al apoyo de la Fundación ANDI y la Universidad EAFIT. En 2023, fue becario de dirección de orquesta en el National Orchestral Institute + Festival en Maryland, EE. UU., gracias al apoyo de esta institución y de Iberacademy; donde pudo recibir clases y asesorías con los maestros Marin Alsop y James Ross.

Juan José ha participado en clases maestras con directores como Marin Alsop (Estados Unidos), Andrés Orozco-Estrada (Colombia), Simeon Pironkoff (Bulgaria), Lina González-Granados (Colombia), Rodolfo Fischer (Chile) y Alejandro Posada (Colombia).

Asimismo, ha sido invitado como director en agrupaciones tales como la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela (Venezuela), Orquesta Iberacademy (Colombia), Orquesta Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo (Venezuela), entre otras.

Actualmente, Juan José es miembro activo del equipo de Iberacademy, donde realiza labores de planeación logística, gestión cultural e innovación social por medio del programa de crecimiento musical In Crescendo por Antioquia.

Notas al Programa

MAX BRUCH
CONCIERTO PARA VIOLÍN EN SOL MENOR OP.26

El primer Concierto para violín de Max Bruch se unió al repertorio gracias a muchos factores. Tiene melodías altísimas, una escritura orquestal exuberante y apasionada, y pasajes virtuosos endiabladamente difíciles para el violín. Más importante, sin embargo, fue el aclamado campeón de la obra, Joseph Joachim. Además del Concierto de Bruch, Joachim fue responsable de llevar los conciertos para violín de Beethoven, Brahms y Mendelssohn al seno de la orquesta. Sin embargo, ninguno le era más querido que el Bruch, al que llamaba “el más rico, el más seductor” de todos.

Max Bruch ya era un compositor respetado en su juventud. A los 20 años, enseñaba en Colonia y había escrito y producido su primera ópera. Pero de alguna manera, Bruch era casi demasiado de su época, no lo suficientemente estrafalario como para ser recordado y no lo suficientemente revolucionario o chico malo como para ser notorio. Hoy en día, es conocido casi exclusivamente por el Concierto para violín, aunque su Kol Nidrei, para violonchelo y orquesta, y su Fantasía Escocesa, para violín y orquesta, se siguen interpretando con cierta regularidad.

Bruch es conocido por su amor a la música folclórica y esta obra muestra esa afinidad desde los primeros momentos. El Vorspiel (Preludio) comienza cuando el violín entona un apasionado y terrenal lamento. Esto prepara el escenario para un sólo ligeramente más robusto Allegro moderato, pero también nos prepara para el anhelo del Adagio por venir. Este primer movimiento demasiado corto es convincente, lleno de melodías melancólicas y apasionadas en un rico fondo orquestal que sólo enriquece las lúgubres declaraciones del solista (de hecho, el primer movimiento es tan corto, que el propio Bruch pensó que la designación de “concierto” podría ser engañosa).

Con un guiño al Vorspiel, el primer movimiento de Bruch cede el paso al lujoso Adagio, que es tan rico y seductor como cualquiera del género. El violín hace girar las melodías lúgubres, añadiendo a las delicosas lamentaciones del primer movimiento. El Final es un retozo gitano, un despliegue virtuoso de bravuconería técnica que equilibra perfectamente el Concierto, y también muestra una aguda intensidad emocional. Es precisamente este equilibrio de accesibilidad, extravagancia, bravuconería y pasión lo que ha asegurado a esta obra su continuo lugar en el repertorio.

ANTONIN DVORAK

SINFONÍA NO 8 EN SOL MAYOR OP 88

En 1889, a Dvořák le quedaban dos sinfonías más por escribir, además de un concierto para violonchelo y una serie de poemas sinfónicos. Doce años antes, Brahms había defendido la música de Dvořák (especialmente los Dúos de Moravia), lo que llevó al éxito internacional de las Danzas Eslavas y aseguró a Fritz Simrock como editor de la música del compositor checo. Irónicamente, la Sinfonía en Sol Mayor no fue publicada por Simrock, cuya insultante oferta de sólo una sexta parte de los honorarios pagados por la Sinfonía en Re Menor (No. 7, Op. 70) fue rechazada por el compositor. Dvořák se había vuelto muy popular en Inglaterra, y la Sinfonía en Sol Mayor fue publicada en ese país por Novello en 1892.

A pesar de los ocasionales estallidos dramáticos, el tono predominante de la Octava Sinfonía es el de la euforia bucólica, la pura alegría de estar vivo en un mundo de maravillas naturales. El biógrafo del compositor Otakar Sˇourek explica que Dvořák tenía "su propio jardín en Vysoká [el retiro patrocinado por el estado en el sur de Bohemia], que amaba 'como el arte divino mismo', y los campos y bosques por los que vagaba... Éstos eran un refugio bienvenido, que le traía no sólo paz y un nuevo vigor mental, sino también una feliz inspiración para nuevos trabajos creativos. En comunión con la naturaleza, en la armonía de sus voces y los ritmos pulsantes de su vida, en la belleza de sus cambiantes estados de ánimo y aspectos, sus pensamientos venían más libremente... Aquí absorbió impresiones y estados de ánimo poéticos, aquí se alegró de la vida y se afligió por su inevitable decadencia, aquí se entregó a reflexiones filosóficas sobre la sustancia y el significado de la interrelación entre la Naturaleza y la vida".

Dvořák, podría decirse, reflejaba una visión del mundo en la que el "diseño inteligente" es la fuente tanto de asombro como de aflicción. La apertura del primer movimiento de la Octava Sinfonía, un coral serio y bastante sombrío para las cuerdas bajas, da paso rápidamente a un audaz solo de flauta. Sin nunca someter el elemento dramático, Dvořák da rienda suelta al lado poético de su naturaleza a través de los movimientos subsiguientes de esta querida partitura, desde la retórica a menudo melancólica del Adagio hasta el Allegretto gracioso de sabor folclórico, como un vals, y el tema vigorizante y las variaciones del apasionante final.

A lo largo de su carrera, Dvořák compuso en muchos géneros, aunque fue como compositor de ópera lo que más deseaba para el éxito. Habiendo pasado antes de sus simpatías abiertamente wagnerianas a un camino formal más "absoluto", Dvořák había entrado en otra nueva fase, para cuando estaba a punto de producir su Sinfonía en Sol Mayor. Para esta obra se basó menos en el rigor estructural y más en el atractivo inmediato de elementos más "pictóricos", haciendo un uso elocuente de la yuxtaposición regular de secciones contrastantes en tonalidades mayores y menores. Este nuevo enfoque de la forma musical desembocaría finalmente en los poemas sinfónicos que coronaron su catálogo orquestal en 1896.

JUEVES 28 DE MARZO

VIII Concierto

Teatro Guillermo Valencia

Hora: 5:00 p.m.

Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia / Coro Nacional de Colombia

Eduardo Rojas, piano (Colombia)
Vanesa Rose, Soprano I (Colombia)
Carolina Arandia, Soprano II (Colombia)
Allison Borda, Mezzosoprano (Colombia)
Guillermo León, Tenor I (Colombia)
Oscar Páez, Tenor II (Colombia)
Ernesto Angulo, Bajo-barítono (Colombia)
Jeisson Segura Herrera, Director invitado (Colombia)

PROGRAMA

Ludwig Van Beethoven

Sinfonía No 7 en La mayor, op 92
Poco sostenuto - vivace
Allegretto
Presto
Allegro con brio

INTERMEDIO

Ludwig Van Beethoven

Fantasía Coral para Piano, Cantantes, Coro y Orquesta
Adagio
Allegro
Meno Allegro
Adagio ma non tropo
Marcia, assai vivace
Allegretto, ma non tropo
Presto

Asociación Nacional de Música Sinfónica

ORQUESTA SINFÓNICA Nacional de Colombia

CORO Nacional de Colombia

Asociación Nacional de Música Sinfónica

La Asociación Nacional de Música Sinfónica (ANMS) es una institución creada en el 2003 por el Estado Colombiano, a través del Ministerio de Cultura, con el objetivo de canalizar el apoyo al sector sinfónico en el país a través de:

La promoción del disfrute de la música sinfónica al más alto nivel entre todos los colombianos, difundiéndola y preservándola por su capacidad de transformación social a partir del desarrollo de la sensibilidad.

La vinculación con el sector educativo a través del desarrollo de proyectos y programas de interés para todos los jóvenes que se están formando en el estudio de un instrumento sinfónico o en el canto coral.

La primera agrupación que creó la ANMS fue la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, como continuación al esfuerzo que desde 1936 diferentes estancias del Estado han realizado. En 2023, gracias al proyecto Sonidos para la construcción de paz, la Asociación funda el Coro Nacional de Colombia y reactiva la Banda Sinfónica Nacional de Colombia.

Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, creada en 1936, es una institución cultural de larga trayectoria.

Bajo la dirección artística del maestro israelí Yeruham Scharovsky, realiza tres ciclos de conciertos al año en su sede, el Centro Nacional de las Artes. A partir de diciembre de 2023, estas series también se llevan a cabo en el renovado Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia.

Asimismo, la Orquesta participa en la programación del Auditorio Fabio Lozano y del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con más de 8 producciones al año que incluyen importantes números de ópera y ballet. Adicionalmente, lleva a cabo una serie de programas para diversos públicos en otros escenarios de la ciudad, incluyendo conciertos masivos al aire libre.

Además de su presencia en Bogotá, la Orquesta tiene una intensa agenda de conciertos en diferentes ciudades y municipios de Colombia, que le permiten llevar sus producciones y una robusta actividad pedagógica a los lugares más recónditos de la geografía nacional. En total, la Orquesta ofrece entre 70 y 80 conciertos al año y es la agrupación residente del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá y del Festival de Música Religiosa de Popayán. Durante la pandemia, la Sinfónica Nacional fortaleció su presencia a través de la serie documental para televisión titulada “Contra el Olvido”, con más de 40 episodios que dan testimonio del proceso de adaptación de la orquesta y de la vida de sus músicos ante las restricciones derivadas de la contingencia de salud. Esta producción, en combinación con otras iniciativas mediáticas, incrementó notoriamente la cantidad de sus seguidores.

Además de las glorias del siglo XX que la Sinfónica de Colombia trajo en su momento, como Igor Stravinsky, Aram Khachaturian, Paul Hindemith, Arthur Rubinstein o Claudio Arrau, entre muchos otros, hoy en día hacen presencia recurrente en su programación directores invitados del nivel de Andrés Orozco-Estrada y Gustavo Dudamel, solistas como Johannes Moser, Benjamin Schmid, Gabriela Montero y Hilary Hahn, y voces como las de Andrea Bocelli, Juan Diego Flórez, José Carreras, Roberto Alagna y Anna Netrebko.

La OSNC salvaguarda el patrimonio musical sinfónico nacional y estimula el trabajo de los compositores colombianos contemporáneos. La comisión del ballet “Espíritu de Pájaro” al compositor colombiano Diego Vega, estrenado en 2022 con coreografía de Álvaro Restrepo, marca un hito en la historia de la danza en Colombia, en una obra que rinde homenaje a las comunidades indígenas de América. Cada año selecciona y produce obras nuevas de compositores jóvenes y veteranos y estimula las carreras de jóvenes directores y solistas.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia es una orquesta contemporánea, arriesgada y flexible, que entrega al público la emoción y la belleza de sus interpretaciones en todos los géneros y estilos, incluyendo actuaciones con reconocidos artistas populares como Cepeda, Hugo Candelario, Nidia Góngora, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Cholo Valderrama, Walter Silva y Fonseca con quien la Orquesta obtuvo el Latin Grammy al “mejor álbum pop tradicional” en 2014. Recientemente, su producción en este campo, “Niche Sinfónico”, propone una colaboración con la agrupación de salsa más emblemática del país. Para su temporada 2024 realizará una gira con conciertos en algunos de los teatros más emblemáticos de Suramérica, incluyendo la Sala Sao Paulo y el Teatro Colón de Buenos Aires, en el marco del Festival Martha Argerich.

Coro Nacional
de Colombia

“La voz de un país que canta”

El Coro Nacional de Colombia surge en julio de 2023 en el marco del programa: Sonidos para la Construcción de Paz, liderado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Viceministerio de las Artes y la Economía Cultural y Creativa.

Estaagrupaciónprofesionaleselresultadodelapolíticaparticipativa y diversificada que lidera el actual gobierno nacional, fomentando la generación de nuevos empleos en el sector cultural.

Conformado por 80 coreutas de todas las regiones de Colombia seleccionados mediante convocatoria pública, su repertorio abarca desde música clásica hasta folclor colombiano y música contemporánea, interpretando obras de distintos compositores nacionales e internacionales.

Su versatilidad y habilidad para transmitir emociones a través de su interpretación han sido reconocidas en numerosas presentaciones en todo el país. El coro también se dedica a la promoción y difusión de la música coral a través de talleres, clases magistrales y conciertos con otras agrupaciones corales del país, enriqueciendo el panorama coral de Colombia.

Eduardo Rojas

PIANO (COLOMBIA)

Aclamado por el periódico Dallas Morning News como un “pianista de gran destreza y personalidad”, Eduardo Rojas ha tenido una larga y célebre carrera como solista y concertista con orquestas a través de Norte y Suramérica. Sus presentaciones más notables incluyen conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Filarmónica del Valle, la Orquesta Nacional de Panamá, Orquesta Sinfónica de Trujillo, la Orquesta Sinfónica de Bogotá, la Filarmónica Joven de Colombia, la Fundación Van Cliburn, la New Philharmonic Orchestra of Irving, Texas, la Great Lakes Symphony, la American Wind Symphony, la Manitowoc Symphony Orchestra, la Flower Mound Symphony Orchestra, la Dallas Chamber Symphony y la Dallas Wind Symphony. Sus conciertos han incluído también países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Panamá, Puerto Rico, Canadá, Taiwán entre otros.

En el verano del 2013, Eduardo Rojas graba un DVD en vivo durante su concierto en la sala New World Center de Miami Beach, interpretando con la Filarmónica Joven de Colombia el Concierto Nro. 2 para piano de Rachmaninov. En el 2015, Eduardo también lanza dos álbumes: “Eduardo Rojas Plays Beethoven, Vol 1” y “Regenwald Melodies from the Rainforest”, en los cuales exhibe sus propios arreglos de piezas latinoamericanas tales como “El Choclo” y “Adiós Nonino”. Estos arreglos combinan estilos musicales clásico y latino, los cuales han cautivado audiencias diversas en distintos lugares del mundo. Dichos arreglos han sido publicados por la compañía Texana Lovebird Music y han sido enviados a más de 55 países alrededor del mundo. En abril del 2016, Eduardo viaja a la ciudad de Taipei, Taiwán, invitado por la National Taiwan University of Arts en donde ofrece clases magistrales junto con un recital.

Sus sobresalientes habilidades artístico-musicales conjuntamente con su pasión por la música y su visión de tener una gran influencia en la comunidad llevaron a Eduardo a fundar y liderar la Rojas School of Music, institución privada que busca impactar a los niños y jóvenes del área metropolitana de Dallas, Texas. Rojas School Of Music actualmente tiene sus propias instalaciones en la ciudad de Grapevine y Flower Mound como también dos núcleos orquestales en las ciudades de Flower Mound y Corinth, en Texas.

Eduardo Rojas reside en la ciudad de Dallas en el estado de Texas y es reconocido como artista Yamaha en los Estados Unidos. De la misma manera desde este ano 2024 Eduardo Rojas ha sido nombrado director artístico del Festival Internacional de Música de Popayán, el cual se celebra en Semana Santa.

Para más información, por favor, visite **www.EduardoRojas.com** y **www.Popayaninternationalmuicfestival.org**

SOPRANO I

Vanesa Rose

Soprano bogotana, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó sus estudios bajo la dirección de la maestra Elsa Gutiérrez y Ángela Simbaqueba. Ha complementado su formación vocal con Beatriz Mora, Cinthya Sanner, María Teresa Uribe y César Gutiérrez. En 2011 desarrolló su marca artística "Vanesa Rose".

En 2014 y 2014 fue finalista del Concurso Nacional de Canto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y ganadora del mismo concurso en 2017. Ganó el Premio de Canto Colombia Filarmónica 2021 con mención de honor. Actualmente es coreuta soprano del Coro Nacional de Colombia donde se ha desempeñado como jefe de cuerda y solista.

SOPRANO II

Carolina Arandia

Soprano colombiana egresada de la Universidad Nacional de Colombia bajo la dirección de la maestra Elsa Gutiérrez. Su formación vocal la ha continuado con las maestras Beatriz Mora y Sara Catarine.

Como coreuta ha sido integrante del Coro Filarmónico de Bogotá, el colectivo artístico CantArte, el ensamble vocal "12 para las 8", y la Fundación Jaime Manzur. A la fecha continúa su formación vocal con el maestro César Gutiérrez y es coreuta soprano del Coro Nacional de Colombia.

MEZZO-SOPRANO

Allison Borda

Mezzosoprano bogotana con raíces guajiras. Graduada con honores del pregrado en Estudios Musicales con énfasis en Canto Lírico de la Pontificia Universidad Javeriana bajo la tutoría de María Olga Piñeros y Carolina Plata.

En 2019 obtuvo mención de honor en el Premio de Canto Ciudad de Bogotá de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el segundo lugar en el Premio de Canto Ciudad de Bogotá 2022. Ganadora de la serie Jóvenes Intérpretes del Banco de la República para la Temporada Nacional de Conciertos 2023. Entre 2020 y 2023 hizo parte del Coro Filarmónico Juvenil de Bogotá.

Es ganadora del Premio de Canto Ciudad de Bogotá de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el 2023 en la categoría Formación-voz femenina. Actualmente continua su formación vocal en el Estudio Vocal de la maestra Camila Toro y se desempeña como coreuta mezzosoprano del Coro Nacional de Colombia.

TENOR I

Guillermo León

Tenor colombiano licenciado en Canto Operístico del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) de la Ciudad de México. También es Productor Musical con énfasis en Canto de la Escuela de Música y Audio Fernando Sor. Diplomado en canto en Berklee College of Music, desde entonces desarrolló su marca artística “Guillermo León”.

Ha sido invitado para dar conferencias, clases magistrales y talleres de canto a SILVERVOICE Miami Vocal Class, la Universidad de Irapuato y Voice Master Center (México), El Conservatorio Plurinacional y el Paraninfo Universitario (Bolivia). Actualmente es coreuta tenor del Coro Nacional de Colombia.

TENOR II

Oscar Páez

Tenor oriundo de la ciudad de Pasto, Nariño. Estudió en la Universidad de Nariño UDENAR donde obtuvo el título de Licenciado en Música énfasis en Canto Lírico. Inicio su formación musical en el año 2009 y desde 2011 se formó bajo la guía de la maestra Viviana Arteaga. Su formación complementaria vocal la ha realizado con Alexis Trejos, Claudia Coral, Alejandro Escobar y Detlef Scholz.

A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de participar como tenor solista en diversos ensambles y conciertos de estreno realizados en la ciudad de Pasto, como el estreno del “Requiem” de Mozart en 2011 y sus posteriores presentaciones en 2012 y 2016. En 2018 participó como solista en el estreno de la “Novena Sinfonía” de Beethoven en el marco de I Festival de Música José Guerrero Mora, también participó en el I Festival Canto Lírico realizado en la ciudad de Pasto en 2019. Actualmente se desempeña como coreuta tenor del Coro Nacional de Colombia.

BAJO
BARÍTONO

Ernesto Angulo

Bajo-barítono oriundo de Valledupar, Colombia, cuya trayectoria musical refleja una amalgama entre sus raíces vallenatas y su pasión por la música académica. Realizó sus estudios de música en la Universidad del Norte en Barranquilla donde obtuvo el título de Maestro en Música con énfasis en Canto.

Desde 2020 lidera el Colectivo Guatapurí cuya iniciativa incluye proyectos como el “Catálogo de Obras de la Música Vallenata” y “Vallenato Lírico”.

Asimismo, supervisó la transcripción de "50 Canciones Tradicionales Vallenatas", proyecto ganador de la convocatoria Jóvenes en Movimiento del portafolio de estímulos del Ministerio de Cultura 2021.

Hizo parte del Coro Filarmónico Juvenil de Bogotá, donde asumió roles de corista, solista y jefe de cuerda. Actualmente, se desempeña como coreuta barítono-bajo del Coro Nacional de Colombia.

Jeisson Segura Herrera

DIRECTOR INVITADO (COLOMBIA)

Músico colombiano y Magíster en música con énfasis en Dirección de Orquesta y área menor en Dirección coral de la Hochschule Luzern, Universidad de Ciencias aplicadas y artes de Lucerna, Suiza.

Egresó del conservatorio de música de la Universidad Nacional de Colombia en los pregrados de Dirección y de Canto lírico. Además, es Especialista en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Completó estudios de dirección de orquesta en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, Austria, en la cátedra del maestro Simeon Pironkov, y de canto y dirección coral en el Conservatorio Superior de Música y Danza de Lyon en Francia.

En 2022, fue semifinalista en el concurso internacional de dirección de orquesta de la Universidad de Almería, España, y semifinalista del concurso internacional de dirección de orquesta de la Filarmónica de Brasov, Rumania.

Ha dirigido numerosas orquestas, bandas sinfónicas y coros en Europa y América Latina, incluyendo la Orquesta Nacional de Lyon y Ensemble Ars Nova en Francia, Berlin Sinfonietta en Alemania, y la Orquesta Filarmónica de Cali y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, entre otras.

Su versatilidad como director y músico le ha llevado a colaborar en un amplio rango de repertorios y contextos, mostrando un profundo compromiso con la excelencia artística y la educación musical.

Notas al Programa

Este concierto se parece de alguna manera a un concierto sinfónico europeo en los inicios del siglo XIX (entre 1800 y 1850 aproximadamente), en los que el orden y el carácter de las piezas era importantísimo. Los conciertos de aquel entonces reunían a la aristocracia y la burguesía. Es decir, no solo eran eventos artísticos, sino también reuniones sociales. Con el orden de las piezas se aseguraba que el público estuviera enganchado con la música y no solo socializara. Además del orden, la variedad de formatos (instrumentos utilizados) y de emociones a comunicar (o sea, el carácter) era otro aspecto fundamental para mantener cautivo al público.

De esta manera, un concierto iniciaba con una sinfonía, que era una obra instrumental (sin voces) de gran duración que empleaba toda la orquesta. En aquella época, el piano no era un instrumento sinfónico, sino solista, es decir no hacía parte de la orquesta. Las sinfonías se caracterizaban por su carácter grandioso, triunfal y dramático, drama que se obtenía al mezclar momentos de volumen estridente, así como pasajes delicados y líricos. A su vez, los conciertos terminaban con la misma sinfonía del inicio o con otra sinfonía, mas lo importante, era que cerrara con un momento más que bombástico. En el medio, se interpretaba arias (canciones de ópera para solistas vocales), piezas corales de óperas (con coros entre cuatro y veinticinco personas), cuartetos de cuerda, oberturas de óperas y piezas virtuosas para piano.

Precisamente, este concierto abre con la Sinfonía No. 7 en la mayor, Op. 92 del compositor alemán Ludwig van Beethoven (1770-1827). Nacido en Bonn (Alemania), Beethoven revolucionó por completo el mundo de la música sinfónica. No fue considerado un niño prodigio como su contemporáneo Wolfgang Amadeus Mozart; sin embargo, su talento excepcional vino a sobresalir en su adolescencia. Su exploración musical continuó a lo largo de su vida y llegó a ser reconocido en toda Europa. Además, se sabe que su sepelio fue uno de los eventos más concurridos en Viena durante la primera mitad del siglo XIX.

Su Sinfonía No. 7, estrenada en 1813, se caracteriza por su fastuosa sonoridad y vivaz energía del primer, tercery cuarto movimiento. Pero además, el aura trágica de su segundo movimiento es inconfundible y profundamente conmovedora. Tal es el poder de ese movimiento, que la película X-Men: Apocalipsis la usa como banda sonora en la escena del lanzamiento de los misiles (escena en la que Stan Lee aparece).

Finalizará el concierto con la Fantasía en do menor para piano coro y orquesta, Op.80 también de Ludwig van Beethoven. Precisamente, esta es una de las obras que hacen a Beethoven un rockstar del sinfonismo vienés. Como se ha mencionado anteriormente, un concierto del siglo XIX cerraría con una sinfonía pomposa. Sin embargo, Beethoven experimenta con audacia y reemplaza en un concierto de 1808 la sinfonía por su "Fantasía coral" (el sobre nombre que recibe). La idea de Beethoven era utilizar todos los instrumentos que ya estaban listos para el concierto. Así que, saliéndose del molde, pone juntos al piano, a la orquesta y al coro. Además de ser un experimento completamente innovador en términos de la instrumentación, es una obra que tiene varios episodios que la hacen emotiva y cautivadora. No obstante, lo novedoso del formato hizo que su estreno fuera caótico: los músicos de la orquesta que no estaban familiarizados se desorientaron en la partitura y tuvieron que volver a comenzar.

Sebastián Wanumen Jiménez
Musicólogo y etnomusicólogo
Universidad del Norte
Universidad de Boston

VIERNES 29 DE MARZO

IX Concierto

Teatro Guillermo Valencia

Hora: 5:00 p.m.

Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia
Coro Nacional de Colombia
Angélica Gámez, violín (Colombia)
Cristian Correa Guzmán, tenor (Colombia)
Juan David González Sánchez, barítono (Colombia)
Diana Carolina Cifuentes Sánchez (Colombia),
Directora titular Coro Nacional de Colombia,
Directora invitada Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

PROGRAMA

Felix Mendelssohn

Concierto para violín en mi menor Op. 64
Allegro molto appassionato
Andante
Allegretto non troppo

INTERMEDIO

Giacomo Puccini

Misa de Gloria
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus Benedictus
Agnus Dei

Asociación Nacional de Música Sinfónica
Ver reseña en la página 45

Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia
Ver reseña en la página 46

Coro Nacional de Colombia
Ver reseña en la página 48

Asociación Nacional de Música Sinfónica

ORQUESTA SINFÓNICA Nacional de Colombia

CORO Nacional de Colombia

Angélica Gámez

VIOLÍN (COLOMBIA)

Inició sus estudios en la escuela de música de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Ganadora de los concursos “Jóvenes intérpretes” en los años 1992-3-4 y 5 organizados por con las Orquestas Sinfónica Nacional de Colombia, Filarmónica de Bogotá y Banco de la República. En los mismos años representó a Colombia en la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales.

Gámez, ganadora del concurso joven músico Mazda en 1994, realizó sus estudios de posgrado en la escuela superior de artes Mozarteum en Salzburgo, Austria. Miembro de la Salzburg Chamber Soloist, representó en 1996 al Mozarteum, como concertino invitado de la Orquesta Erasmus en Lyon, Francia. En el 2000 recibe el Primer Premio con mención de honor del Primer Concurso de Violín, categoría Superior, que realizó el Banco de la Republica. Posteriormente, en el año 2004, representó a Colombia en el Pacific Music Festival en Sapporo, Japón. En el 2008, 2009 y 2014 actuó como única solista colombiana en el Festival Internacional de Música de Cartagena.

Fue violinista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá entre los años 1993 y 2003. En ese último año gana concurso de principal de segundos violines en la nueva Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. En el 2005 conquista el concurso para ocupar el cargo de asistente de concertino de la misma, cargo que sustenta en la actualidad.

Docente de la Pontificia Universidad Javeriana (1999 al 2017), de la Universidad El Bosque (2011 al 2014) y de la Universidad Central (2014 – actualidad). Fue miembro de uno de los más destacados cuartetos de cuerdas del país, el cuarteto M4nolov (2004 al 2015). En el 2009 crea el ciclo de conciertos “Miércoles Musicales” y constituye la Fundación para la Música A.G. queriendo apoyar la música de cámara de agrupaciones profesionales y de jóvenes talentos que incursionan en este género. En octubre de 2013 Gacetas de Colombia hace un reconocimiento a su labor y entrega el galardón a la “Mejor violinista del país para el mundo” y en ese mismo mes la Universidad El Bosque le otorga el título de Maestra en violín.

En la actualidad se desempeña como solista, docente, violinista del Ensamble Barroco de Bogotá y concertino alterno de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

Cristian
Correa Guzmán

TENOR (COLOMBIA)

Ganador del segundo premio y mención al mejor Tenor en el XXII Concurso Internacional de Canto Lirico Ciudad de Trujillo (2019) , segundo premio Categoría juvenil (2012) y Primer premio Categoría Excelencia (2019) del Concurso Nacional de Canto OFB de la ciudad de Bogotá. De igual manera, ganador de la Convocatoria de Jóvenes interpretes del Banco de la República en 2018. Fue becario de la Fundación Carolina para continuar sus estudios de posgrado en el conservatorio del Liceu de Barcelona, bajo la tutoría del Tenor Eduard Gimenez.

Ha cantado con la Ópera de Colombia, con el Teatro Colón, con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Ópera Civil, Festival de Ópera al parque, organizada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entre otros, interpretando los roles de: Farorelo y Borracho en El Principito de Rachel Portman, Peter Quint en The Turn of Screw y Lisander en A Midsummer Night's Dream, ambas de Benjamin Britten, Malcom en Macbeth y Roderigo en Otello de Giuseppe Verdi, Rinuccio en Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, Bill en A Hand of Bridge de Samuel Barber, y El tercer judío en Salome Richard Strauss.

Juan David González Sánchez

BARÍTONO (COLOMBIA)

El Barítono bogotano Juan David González es maestro en música con área mayor de formación en canto lírico, graduado Suma Cum Laude en la Escuela de Música de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas de Bogotá. Fue seleccionado como becario de la Fundación Carolina, lo que le permitió realizar estudios de perfeccionamiento en el Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona con el tenor catalán Eduard Giménez. Luego se trasladó a Madrid donde continuó sus estudios superiores en la cátedra de Canto "Alfredo Kraus" de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con los maestros Tom Krause y Ryland Davies.

En los últimos años ha desempeñado una prolífica carrera como solista en producciones del Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, el Teatro Colón de Bogotá, la Opera de Colombia, la Fundación Jaime Manzur, el Festival internacional de Música de Cartagena, el International Ópera Studio de Gijón, la Ópera del distrito de Moncloa-Aravaca (Madrid), Festivales Ópera al Parque y también como de solista con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y laOrquesta Filarmónica de Cali. Ha realizado giras y recitales en distintos escenarios de España, Italia y Colombia.

Entre sus reconocimientos más importantes se encuentran la mención como participante destacado y Ganador del Concurso Nacional de Canto realizado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá en 2008 y 2011 respectivamente, finalista en el Concurso de Canto Ciudad de Sevilla en 2017, finalista en las audiciones del Centre de Perfeccionament Placido Domingo del Palau de les Arts de Valencia y el reconocimiento como el alumno más sobresaliente de la cátedra en la Escuela Superior de música Reina Sofía en el periodo 2014/2015, recibiéndolo de manos de su Majestad la Reina Sofía.

Diana Carolina Cifuentes Sánchez

(COLOMBIA)

DIRECTORA TITULAR CORO NACIONAL DE COLOMBIA DIRECTORA INVITADA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA

Directora y pedagoga coral con amplia trayectoria en dirección de agrupaciones corales infantiles, juveniles, universitarias y profesionales. Realizó sus estudios de pregrado como Maestro en Música con énfasis en Dirección Coral en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y como Magister en Música en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela bajo la tutoría de María Guinand.

Fue miembro activo en la Schola Cantorum de Venezuela yla CantoríaAlbertoGrau, prestigiosas agrupaciones con quienes realizó varias giras internacionales. Fue directora artística del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (2014-2019) agrupación con la que cosechó numerosos éxitos artísticos trabajando al lado de directores de gran prestigio. Ha impartido clases, talleres y asesorías relacionadas con diferentes áreas de la dirección coral.

Trabajó en el área coral de la Universidad de los Andes donde tuvo bajo su dirección el Coro Uniandes, el Coro Sinfónico Uniandes y los Coros Infantil y Juvenil del Programa de Formación Musical. En 2018 junto con otros directores de Bogotá crea CantArte Colectivo de Músicos, una agremiación de profesionales dedicados al desarrollo de proyectos musicales de la cual hace parte el Ensamble Vocal 12 para las 8.

Notas al Programa

FELIX MENDELSSOHN

CONCIERTO PARA VIOLÍN EN MI MENOR OP. 64

Entre los hechos menos publicitados sobre Felix Mendelssohn es que él, como Mozart, era un violinista infantil y un pianista infantil. Ambos, sin embargo, el egirían el piano como su principal instrumento de interpretación.

Mendelssohn demostró por primera vez sus habilidades como violinista al participar a los nueve años de edad en musicales en la casa de la familia en Berlín. A los trece años escribió un concierto en re menor para violín y orquesta de cuerdas, no para su propia interpretación sino para su maestro Eduard Rietz, que sólo tenía tres años, y que más tarde se convirtió en fundador de la Sociedad Filarmónica de Berlín y en concertino del resurgimiento de la época de Mendelssohn, en 1829, de la Pasión de San Mateo de Bach.

Si el Concierto en re menor es la obra de la juventud precoz, traicionando su deuda con los modelos anteriores, el Concierto canónico de Mendelssohn, en mi menor, no es sólo la creación de un maestro maduro, sino sui generis: rebosante de inspiración lírica e inventiva estructural. El Concierto fue escrito para otro violinista amigo del compositor, Ferdinand David, a quien Mendelssohn había nombrado su concertino cuando se convirtió en miembro director de orquesta de la Orquesta Gewandhaus de Leipzig en 1835.

"Me gustaría escribir un concierto para ti", escribió Mendelssohn a David en 1838, "con un tema E-menor que sigue corriendo por mi cabeza..." Se inició poco después, pero su finalización se retrasó por otros proyectos y por los frecuentes episodios de mala salud de Mendelssohn. Sin embargo, nunca abandonó la partitura por mucho tiempo, y a intervalos le mostraba bocetos a David, solicitando consejos prácticos a su eventual dedicatoria.

El compositor estaba particularmente interesado en las opiniones de David sobre la cadenza: no sólo si sería demasiado difícil de tocar, sino si su inusual posición resultaría perjudicial para el conjunto. En lugar de colocar la cadencia al final del primer movimiento, Mendelssohn la introduce un poco más allá del punto medio, permitiéndole cumplir una función integral, creciendo como lo hace fuera del desarrollo y enriqueciendo todo lo que viene en una partitura que no tiene fisuras, literal y figurativamente: los tres movimientos no sólo se tocan sin pausa, sino que podrían considerarse como variaciones de un pensamiento único y en evolución. El Concierto en Mi menor fue interpretado por primera vez por David en Leipzig en marzo de 1845.

MISA DE GLORIA

La Messa di Gloria fue compuesta para orquesta y coro a cuatro voces mixtas con partes de tenor y de barítono solistas. Originalmente titulada Misa a cuatro voces y orquesta, este nombre derivó hacia su designación actual de Messa di Gloria debido a la importancia dada a su maravilloso segundo movimiento, el Gloria, que tiene una duración de casi un 50% de toda la pieza. La obra anticipa la carrera de Puccini como compositor de ópera, ofreciendo destellos de la fuerza dramática que pronto se haría patente en el escenario.

Gratias tibi agimus, un aria apasionada del Gloria para tenor y orquesta, nos lleva a una serie de emociones desde la recogida parte pastoral hasta su clímax arrebatador, alrededor de las simples líneas de acción de gracias del tenor. La mayoría de los compositores han pensado las líneas finales del Gloria, Cum sancto Spiritu como un coral, y Puccini no ha sido la excepción. Aquí empieza la impresionante fuga, que concluye con la afirmación triunfal de la línea de apertura del Gloria (Gloria in excelsis Deo), y el gran final con el Amén.

Puccini compuso la Misa como tesis de graduación del Istituto Musicale Pacini. Tuvo su primera representación en Lucca el 12 de julio de 1880. Sin embargo, el Credo ya había sido escrito e interpretado en 1878 y fue concebido inicialmente por Puccini como una pieza autónoma. Puccini nunca publicó el manuscrito completo de la Messa y, aunque bien recibida en su momento, no se interpretó de nuevo hasta 1952. Sin embargo, Puccini volvió a utilizar algunos de sus temas en otros trabajos, como el Agnus Dei en su ópera Manon Lescaut y el Kyrie en Edgar.

JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MÚSICA SINFÓNICA

PRINCIPALES

Ministro de Cultura
Juan David Correa

Gerente Fundación BAT Colombia
Ana María Delgado Botero

Director ejecutivo Fundación Bolívar Davivienda
Fernando Cortés McAllister

Director Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Ramiro Osorio Fonseca

Presidente Ejecutiva, Fundación Nacional Batuta
María Claudia Parias

SUPLENTES

Asesor Ministerio de las culturas, las artes y los saberes
Alberto Sanabria

Director ejecutivo Filarmónica Joven de Colombia
Juan Andrés Rojas

Periodista y realizadora musical
Carolina Conti

PLANTA ARTÍSTICA – ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA

FLAUTAS
Rafael Octavio Aponte Díaz
Juan David Árias Zuluaga
Esteban Orozco Muños

OBOES
Viviana Mercela Salcedo Agudelo
Yeimy Esperanza Leguizamón Garzón

CLARINETES
Christopher John Jepperson
José Luis Barón Ramírez

FAGOTES
Edgar Andrés Sánchez Díaz
Manuela Vergara

CORNOS
Dante Ferrer Yenque
Diego Mauricio Parra Suárez

TROMPETAS
Juan Fernando Avendaño
Johnny Edison Lucero Calvachi

TROMBONES
Giovanni Scarpetta Díaz
Luis Eduardo Díaz Zuleta

TUBA
Juan Erney Sepúlveda Orrego

PERCUSIÓN
Juan David Forero Caviedes
Sandra Liliana Sichacá Cuervo

VIOLINES I
Luis Darío Baracaldo Lamprea
Manuel López Marín
Alejandro Luengas Ramírez
María Camila Méndez Murcia
Luisa Fernanda Delgado Rodríguez
José Miguel Rico Grande
José Luis Benvides Barón
Camilo Andrés Monterrosa Molina
Gabriel Enrique Borrero Chacón
María Camila Ortiz Godoy

VIOLINES II
Francy Lorena Orjuela Murcia

Víctor Fabián Colmenares Botero
Lina María Rubio Molina
Fabio Alonso Castillo Díaz
Luis Guillermo González Calcetero
Francisco Javier Iragorri Mejía
Mariana Necty Nagles Pardo
Carmen Lucía Matute Hernández

VIOLAS

Juan Manuel Flórez Acosta
Juan José Pérez Pérez
Juan Camilo Mendoza Díaz
Urszula Florentyna Kopytko
Luz Andreína Cadenas Gutiérrez
Noel García Farías

VIOLONCHELOS

Pavel Semov Rusev
Mintcho Gueorguiev Badev
Fidel Mario Castillo Carrillo
Iván Darío León Gómez
Olga Elena Correa Gómez
Andrés Felipe Linares García

CONTRABAJOS

Ligia Patricia Perilla Pinto
Carlos Humberto Rengifo Londoño
Diego Andrés Cubillos Rivero
Juan Manuel Giraldo Giraldo

PLANTA ARTÍSTICA - CORO NACIONAL DE COLOMBIA

Directora titular: Diana Carolina Cifuentes Sánchez
Director asistente: Jeisson Germán Segura Herrera
Asesora Vocal: Sara Catarine
Pianista: Miguel Pinzón

SOPRANOS

Maritza Magnolia Saavedra Ramírez (jefe de cuerda)
Alejandra Prada Vargas
Alexandra Ortiz Vergara
Carolina Arandia Calderón
Diana Mercedes Paipa Merchán
Elizabeth Patiño Castaño
Julie Andrea Fernández Paz
Lady Vanessa Sánchez Rosas
Laura Johana Arias Hernández
Lina María Sandoval Cuéllar
Lucy Andrea Villamizar Rivero
María Isabel Ceballos Usuga
María Paula Quintero Peña
Mónica Paola Ramírez Rodríguez
Natalia Andrea Moncada Rodríguez
Rocío Del Pilar Quintero Quintero
Sonia Alejandra Mesa Montoya
Yensy Alexandra Albarracín Hernández
Yudis Esther Marchena Pacheco
Yuriko Alejandra Vanegas Garzón

MEZZOSOPRANOS Y CONTRALTOS

Lizeth Paola Rodríguez Díaz (jefe de cuerda)
Allison Johana Borda Álvarez
Ana Lucelly Martínez Montoya
Andrea Carolina Ávila Osorio
Ángela María Velandia Bastidas
Carol Tatiana Leyton Parra
Daniela Callejas Ramírez
Daniela Romero Hurtado
Juliana María Salazar Marín
Lady Carolina Camacho Rolón
Laura Isabel Acosta Suarez
Laura Isabel Mora Reyes
María Alejandra Melo Cárdenas
María Daniela Rivera Flórez
María José Ramírez Sánchez
Mariana Granados Rojas
Rocydeyda Moreno Bethancourt
Sonia Hernández Becerra
Zharick Natalia Peña Maldonado
Zoar Nohelia Véliz Freites

TENORES

Andrés Leonardo López Montes (Jefe de cuerda)
Andresson Steven Avellaneda Castro
Camilo Alberto Abello Mantilla
Cristian Felipe Gómez Barbosa
Daniel Esteban Ortiz Santacruz
Daniel Fernando Castro Borrero
Diego Alejandro Camacho Rueda
Diego Hernando Acevedo Pedraza
Diego Mauricio Alea Poveda
Esteban Roberto Prada Jiménez
Guillermo José Venegas Piracón
Jeison Andrés Riveros Vargas
José Nivaldo Guinche González
Juan Pablo Tabares Loaiza
Marcela Medina Álvarez
Oscar Iván Páez Torres
Santiago Córdoba
Sebastián Nieto Zapata
Sergio Alberto Torres Varela
Steven Leonardo González Naranjo.

BARÍTONOS Y BAJOS

Juan Camilo Acuña Díaz (jefe de cuerda)
Alejandro Álvarez
Amilkar Sánchez Valenzuela
Carlos Duran Rincón
Christian Santiago Sánchez Ovalle
Danny Armando Zuluaga Aristizábal
Erik Zahavid Celemín Bocanegra
Ernesto Fabio Angulo Quintero
German Darío Zúñiga Paredes
Jorge Andrés Gómez Ariza
Juan Felipe Herrera Bustos
Julián Camilo Usamá Figueroa

Julio David Cano Arias
Mario Lo Russo Henríquez
Nicolas Bernal León Gómez
Renato Marsigilia Rodríguez
Ricardo Santamaria Patiño
Ronald José Flores Rodríguez
Santiago Alberto Barrios Grau
Sebastián Vergel Urrea

EQUIPO ADMINISTRATIVO ASOCIACIÓN NACIONAL DE MÚSICA SINFÓNICA

Director ejecutivo
Antonio Suárez

Directora contable y financiera
Deisy Susana Burbano Rincón

Contadora
Luz Helena Masmela Valero

Coordinadora de talento humano
Lorena Castellanos Caicedo

Asistente de nómina
Martha Janneth Rojas Tovar

Líder del SG-SST
Aura Vannesa Vélez García

Auxiliar del SG-SST
Gina Lemus

Asesor jurídico
Daniel Pedraza
Carlos Gutierrez

EQUIPO ADMINISTRATIVO ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA

Director titular y artístico
Yeruham Scharovsky

Asistente administrativa de dirección artística
Paula Martínez

Asistente de producción y logística
Diana Meneses

Auxiliar contable
Daniela Acevedo

Colección musical
Marisella Zamora
Eliécer José Hernández Collante

Director de producción
Carlos Humberto Prada Rojas

Asistente del director de producción
Michael Páez

Utilería
Osvaldo Maldonado Rojas
Martín Baquero Díaz
Alfonso Pinto García

Coordinadora de comunicaciones
Karen Tatiana Dueñas Rovira

Especialista de comunicaciones
Sebastian Moreno

Realizador audiovisual
Jhon Acosta Rincón

Diseñador Gráfico
Camilo Almeciga

PLANTA ADMINISTRATIVA - CORO NACIONAL DE COLOMBIA

Directora general: Liliana Fuentes Tacha
Abogada: Lina Chavarro
Jefe de producción y gestión de partituras: Ronald Perilla
Contenidos digitales y prensa: Carolina Santamaría
Realizador audiovisual: Juan David Ramírez
Diseñador gráfico: Daniel Troncoso

SÁBADO 30 DE MARZO

X Concierto

Campanario Centro Comercial

Hora: 4:00 p.m.

Gabriela Mazuera, Soprano / Janet López, Mezzosoprano / Ad Libitum

PROGRAMA

Giacomo Puccini	La Bohéme Aria Quando men vo Aria Mi Chiamano Mimí
Wolfgand Amadeus Mozart	La Flauta Mágica Aria de la Reina de la Noche
Manuel Penella	Dúo de la Zarzuela Don Gil de Alcalá
Franz Schubert	Ave María
Cesar Franck	Panis Angélicus
George Bizet	Carmen Habanera
Georg Friedrich Händel	Ombra Maiu Fú
Jacques Offenbach	Dúo Barcarolla
Antonin Dvorak	Cuarteto en Fa mayor No 12 “Americano” Lento
Adolfo Mejía	Pasillo en Si menor “De las Campanas”

CAMPANARIO
CENTRO COMERCIAL

Gabriela Mazuera Marín

SOPRANO (COLOMBIA)

Realizó estudios de Licenciatura en Música en la Universidad del Valle. En el 2011 culminó sus estudios de Maestría en canto en el conservatorio de Música del Brooklyn College en Nueva York. Realizó numerosos recitales de música lírica en la misma ciudad, así como canciones de Broadway y música popular.

Ha cantado en varios papeles operáticos con la Fundación Opera Estudio, la Fundación Amigos de la Ópera del Teatro Real de Madrid, la Fundación del Maestro Manzur, la Fundación Ária y Memoria o la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá, en escenarios como el Teatro Ateneo en Madrid (España), el Teatro Colón de Bogotá y el Teatro Municipal de Cali, entre otros.

Fue seleccionada a nivel internacional para participar en las masters clases con el Ópera Estudio de la Universidad de Alcalá de Henares en España, con la soprano Mariella Devia y el director Gianluigi Gelmetti en los años 2017 y 2018. En el 2018 fue seleccionada para participar en Incanto Tignano dirigido por la soprano Nicola Beller Carbone, en la toscana, Italia. Ha recibido clases de Thomas Cultice, Anna Skibinsky, Kate Johnson, Joel Prieto, Samantha Malk y Pattricia Mccaffrey.

Desde el año 2017 es docente hora catedra de canto en la Universidad del Valle. Pertenece a la fundación Aria y Memoria con la cual organiza el Festival Liricali Internacional, evento que busca la difusión del género lirico a nivel nacional.

Janet López

MEZZO (COLOMBIA)

Janet López Calderón es Licenciada en Música de la Universidad del Valle (Colombia, 1991). En 1997 fue becada por la Sociedad Internacional de Valores Artísticos Mexicanos (SIVAM) para realizar estudios superiores en el programa de Perfeccionamiento Vocal e Interpretativo en la Universidad Nacional de México, bajo la tutoría de los maestros Enrique Patrón de Rueda- director de orquesta-, Joan Dorman -coach Metropolitan House- y Justino Díaz –barítono de Puerto Rico. También es Magíster en Música con énfasis en interpretación/canto de la Universidad del Cauca (Popayán, Colombia, 2020).

Ha participado como solista mezzosoprano en diferentes obras del repertorio lírico, acompañada por la Orquesta Sinfónica del Valle (Colombia), la Orquesta Filarmónica de Bogotá (Colombia), la Orquesta Sinfónica de Colombia, la Orquesta Sinfónica de Sinaloa (México) y la Orquesta de la Universidad EAFIT (Colombia).

Entre los papeles que ha interpretado está: Querubino en Las bodas de Figaro, de Mozart; Bertha en el Barbero de Sevilla, de Rossini; Flora y Anina en La Traviata, de Verdi; Hanna de Glawary en La Viuda Alegre de Lehar; Alisa en Lucía de Lammermoor, de Donizetti; Zulma en La Italiana en Argel de Rossini; Siebel en Fausto, de Gounod.

Desde hace 20 años está vinculada como docente de planta de la cátedra de canto a la Universidad del Cauca, donde actualmente es Jefe del Departamento de Música.

Ad Libitum

El Cuarteto Ad Libitum es un conjunto musical de cuerdas originario de Popayán, fundado en el año 2016 por estudiantes de la Universidad del Cauca. Desde entonces, el grupo ha logrado posicionarse en la escena musical regional y nacional, gracias a su calidad interpretativa y a su pasión por la música.

Entre las diversas participaciones que ha realizado el Cuarteto Ad Libitum, se destacan sus presentaciones en el Teatro Municipal Guillermo Valencia, durante el 55 Festival de Música Religiosa. En este escenario, el conjunto ha demostrado su capacidad para interpretar piezas clásicas y obras del repertorio tradicional colombiano con gran emotividad y sensibilidad.

Asimismo, han tenido la oportunidad de presentarse en la Sala de Conciertos Beethoven 7:30, dentro del ciclo de conciertos que se realiza en la ciudad de Cali. En este espacio, el Cuarteto Ad Libitum ha ofrecido interpretaciones de piezas clásicas y tradicionales colombianas con gran maestría y virtuosismo.

Han participado también en el Concurso de Música Colombiana Tradición de Pitalito, donde han sido reconocidos por su habilidad para interpretar música tradicional colombiana. Además, han realizado conciertos en el Congreso de la República en el marco del encuentro Asecauca, han participado en festivales como el festival internacional de música Rio Cello (Brasil), en el Teatro Imperial de la ciudad de Pasto con el maestro Robert DiLutis dentro del Pasto Clarinet Fest, el FestiQuartetos organizado por el cuarteto Q Arte y la universidad Nacional, El Festival de música de Cámara de Popayán, entre otros eventos.

Su talento también los ha llevado a ser admitidos en el programa de música de cámara del festival FEMUSC 2023. El Cuarteto Ad Libitum se ha destacado por su compromiso y dedicación a la música, siendo una excelente opción para aquellos que disfrutan de la música de cuerdas interpretada con maestría y pasión.

Notas al Programa

GIACOMO PUCCINI

LA BOHÈME

La Bohème es una ópera compuesta por Giacomo Puccini inspirada en el libreto Scènes de la vie de bohème (1851) de Henry Murger. Luigi Illica y Giuseppe Giacosa fueron los autores que adoptaron la narración al género operístico, de forma que Puccini pudiera componer los actos de la obra.

La Bohème de Puccini se estrenó por primera vez en el Teatro Regio de Turín en febrero de 1896. La primera representación de la ópera no recibió el reconocimiento con el que actualmente se la conoce. En su momento, tuvo una fría acogida por parte del público y de la crítica, pero no tardó mucho en ganarse el éxito y el reconocimiento internacional. Poco después de su estreno, en junio de ese mismo año, se estrenó en el Teatro de la Opera de Buenos Aires, siendo ésta su primera representación internacional. El compositor viajó a Buenos Aires en 1905, para representar la obra en el Teatro de la Ópera, y recibió una espectacular acogida por parte del público argentino, que ni el mismo compositor daba crédito del éxito de su obra en Sudamérica.

La Bohème de Puccini tiene un punto autobiográfico del autor, ya que cuenta vivencias similares a las que él mismo experimentó cuando estudiaba en el Conservatorio de Milán. Puccini era un jóven con poco dinero y compartía habitación junto con otro estudiante de música, Pietro Mascagni.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

LA FLAUTA MÁGICA

Después de 1784, Mozart fue miembro de los masones, y escribió música para ciertas logias masónicas. La Flauta Mágica ha sido llamada “ópera masónica” debido a su simbolismo y al hecho de que tanto el libretista como el compositor eran masones. Es un singspiel - un género de ópera que significa literalmente “juego de canciones” y se refiere a los dramas musicales en lengua alemana. Al elaborar el libreto de La flauta mágica, Emanuel Schikaneder se basó en varias colecciones de historias y cuentos de hadas populares en Alemania y Austria. La ópera cuenta la historia de Tamino, quien, viajando con su compañero Papageno, rescata a la hija de la Reina de la Noche, Pamina, de las garras de su malvada madre.

De hecho, es una de las más grandes obras de la literatura operística, La Flauta Mágica entrelaza la historia y la música tan eficazmente que se convierten en una sola. Si Mozart no hubiera muerto dos meses después del estreno de La Flauta Mágica, su vida probablemente habría cambiado por su éxito. En su lugar, la ópera sería la última gran obra terminada de Mozart.

MANUEL PENELLA

DÚO DE LA ZARZUELA DON GIL DE ALCALÁ

Don Gil de Alcalá es una ópera cómica en tres actos con música de Manuel Penella Moreno y libreto en español del mismo compositor. Se considera que está a medio camino entre la ópera y la zarzuela; el autor la consideraba una ópera de cámara. Se estrenó el 27 de octubre de 1932 en el Teatro Novedades de Barcelona.

La obra, inspirada en la pieza teatral El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín, se desarrolla en Veracruz (Nueva España) a finales del siglo XVIII. Niña Estrella, una huérfana mestiza criada por el gobernador, dejará el colegio ese día porque debe casarse con don Diego, un viejo noble. Sin embargo, Niña Estrella está enamorada de Don Gil de Alcalá, un joven y guapo soldado. En el camino, el gobernador y don Diego caen en la emboscada de un grupo de bandidos, pero en su ayuda y rescate acuden don Gil y su sargento Carrasquilla. El gobernador, agradecido, le promete al soldado una sustancial recompensa.

Más adelante, don Gil confiesa a Niña Estrella que ideó la emboscada para que pudieran estar juntos. El gobernador descubre los rumores de la devoción de Estrella por Don Gil. Y don Diego lleva al grupo de bandidos que identifican a Don Gil como el hombre que los pagó para secuestrar al grupo del gobernador. El Virrey lo sentencia a ir a la frontera a luchar contra los peligrosos indios zacatecas que se han rebelado, lo que es una muerte casi segura. Don Gil confiesa su crimen, señalando que actuó por su amor insensato. Chamaco oye que el gobernador confiesa haber tenido un hijo ilegítimo con una lavandera madrileña, y entonces planea que don Gil se haga pasar por el hijo ilegítimo del gobernador. En el curso de su efusiva apología, don Gil consigue hablar de algunos detalles afectivos de su niñez en el río Manzanares en Madrid, que milagrosamente coincide con lo que el gobernador dijo al padre confesor sobre su hijo ilegítimo. Muy conmovido, el gobernador levanta el castigo del joven soldado y abraza a su hijo perdido. Ofrece la mano de Estrella a su nuevo hijo.

FRANZ SCHUBERT

AVE MARÍA

La historia de esta obra se centra en las luchas entre los clanes escoceses; Ellen se ha ido con su padre, James Douglas, conde de Duende para evitar la venganza del rey James, contra Roderich Ghi, el jefe del clan Alpin, quien los había cobijado desde que el rey los exilió. En eso, ella canta una oración dirigida a la Virgen María, invocando su ayuda y protección. Esa es el Ave María.

Schubert compuso siete canciones sobre La Dama del Lago que fueron publicadas en 1826 como su Opus 52. El Ave María es la tercera canción de este conjunto y fue escrita en alemán para ser interpretado por una voz femenina acompañada por piano en una tonalidad de Si bemol mayor.

La belleza de esta obra hizo que se empezara a usar con fines religiosos en los templos; el compositor Franz Liszt hizo tres adaptaciones para piano de esta pieza, que, con los años, se ha convertido en una de las favoritas para interpretarse en las bodas, y por su belleza, compite con otras aves María como la de Bach-Gounod, Offenbach, e incluso, la de Jaime Nunó, el autor del Himno Nacional Mexicano quien escribió un Ave María. La palabra Ave proviene de la Roma clásica y era una forma de saludar significando “que estés bien” o que “Dios te salve”.

CESAR FRANCK

PANIS ANGELICUS

El famoso “Panis Angelicus” de Franck, que en latín significa “pan de ángeles”, establece el penúltimo verso de un conocido texto preexistente, esta vez un himno de Tomás de Aquino (1225-1274), lo que constituye una obra vocal poderosamente inspiradora.

Franck escribió una música gloriosa, llena de melodías inventivas y embriagadoras. Desde la brillante Sonata para violín hasta las intrincadas Variaciones sinfónicas para piano y orquesta, cualquier viaje a través de la música de Franck es profundamente gratificante. Y, sin embargo, es recordado de lejos por una pieza musical, Panis Angelicus, que se ha grabado cientos de veces y todavía se interpreta con frecuencia en todo el mundo.

La línea melódica es cantada por un tenor solista, acompañado por un órgano relativamente reservado y acordes de cuerdas transparentes. Aunque conocida principalmente como una pieza independiente, Panis Angelicus fue incluida por Franck dentro de su Misa para tres voces. Sin embargo, Panis Angelicus se completó en 1872, doce años después de la Misa, por lo que su inclusión fue un asunto bastante tardío.

GEORG BIZET

CARMEN HABANERA

La ópera Carmen está estructurada en cuatro actos, aunque también se presenta en tres actos, en cuyo caso, el último acto se divide en dos escenas. Para cada acto existe una breve introducción de la orquesta que anticipa algunos temas musicales de la ópera. Una peculiaridad de Carmen son los diálogos hablados, que contienen importantes pasajes dramatúrgicos y de contenido y exigen algunas dotes interpretativas de los cantantes.

Carmen es, ciertamente, una de las pocas grandes óperas que se cantan en francés. Aunque Georges Bizet nunca visitó España, lo "andaluz" está musicalmente muy presente en Carmen desde el principio. Bizet estaba familiarizado con las canciones populares españolas y la música de los gitanos andaluces, y las recreó y transformó de manera extraordinaria. La melodía de la famosa Habanera de Carmen ("L'amour est un oiseau rebelle", "el amor es un pájaro rebelde") proviene del compositor sudamericano Sebastián Iradier, quien también compuso la canción La paloma.

La instrumentación con panderetas, castañuelas y triángulos posibilita también la producción de un colorido español y gitano. En Carmen, la orquesta tiene más que solo una función de acompañamiento y caracteriza a personajes independientes y muy matizados, así como sus sentimientos y estados de ánimo del momento, y también, según cada situación, el ardor, la desenvoltura y el apasionamiento del Sur.

GEORGE FRIDERIC HANDEL

OMBRA MAIU FÚ

Ombra mai fù (Nunca hubo sombra ...) es el aria de apertura y probablemente el fragmento más bello de la ópera Jerjes de George Friedic Händel, aunque realmente este fragmento es en realidad una adaptación a partir de una composición original de Giovanni Battista Bononcini, compositor y violonchelista barroco italiano del siglo XVII, tremendamente popular en su época aunque hoy eclipsado por otros grandes como el propio Händel.

A pesar de su inicial fracaso en su estreno en Londres, con los años, y con razón, ha llegado a convertirse en una de las arias más famosas de la historia.

La acción se desarrolla en la Persia del año 480 ac y está inspirada en Jerjes I, rey de Persia, el protagonista de la invasión de Grecia durante la Segunda Guerra Médica. Aunque aparenta ser una melodía eminentemente romántica, en realidad el rey le canta sencillamente a la sombra de un platanero, que le proporciona mayor placer y emoción que ninguna de sus riquezas.

Escrita y cantada para un castrato, al gusto de la época, hoy en día es interpretada por una mezzo-soprano, un contralto o un contratenor. Y por supuesto, por violinistas que intentan hacer cantar a su instrumento con el mismo sentimiento. A menudo estas interpretaciones a cargo de instrumentos nombran la pieza simplemente como «Largo».

JACQUES OFFENBACH

DÚO BARCAROLLA

“Belle nuit, ô nuit d’amour” (“Hermosa noche, o noche de amor” en francés, a menudo denominada “Barcarola”) es una pieza de “Los cuentos de Hoffmann”, la última ópera de Jacques Offenbach. Un dúo para soprano y mezzosoprano, es considerada la barcarola más famosa jamás escrita y se describe como “una de las melodías más populares del mundo”. El texto, sobre la belleza de La noche y el amor, es de Jules Barbier.

La pieza es citada como un ejemplo de la duplicidad de la banalidad musical: en el período de Wagner, cuando la ópera seria estaba marcada por el cromatismo, Offenbach utilizó la propia consonancia de la Barcarola para dar una sensación siniestra al acto en el que se repite. Dahlhaus atribuye este efecto al contraste entre la presencia “física” de la línea vocal y la sensación etérea de la introducción instrumental, creando un “espejismo”. “Debajo de la música que escuchamos, parece haber un segundo nivel musical que desciende al abismo”.

ANTONIN DVORAK

CUARTETO EN FA MAYOR NO 12 “AMERICANO”

Ya estando asentado en América, la música que Dvorak escribió en su totalidad durante su período como director titular del Conservatorio incluye algunas de sus músicas checas más intensas e insistentes: el último y más imponente de sus cuartetos de cuerda, Op. 96, 105, 106; el Quinteto de Cuerda, Op. 97; la Sinfonía E-menor (“Del Nuevo Mundo”); el Te Deum; y el Concierto para Violonchelo.

Una experiencia duradera y productiva de la estancia americana fue, de hecho, la visita checa, es decir, su visita en el verano de 1893 a la colonia bohemia de Spillville, Iowa, donde Kovarík tenía parientes. Allí escribió gran parte de su Sinfonía del “Nuevo Mundo” y la totalidad del cuarteto Americano, comenzado tres días después de su llegada y terminado en apenas dos semanas, junto con el Quinteto Op. 97. El Cuarteto Mayor en Fa “refleja”, en palabras del académico de Dvořák Jaroslav Holeček, “los momentos felices, de descanso y la magia del hermoso campo que el compositor caminaba cada día de su estancia allí, normalmente comenzando poco después del amanecer”.

61

Festival de Música Religiosa de Popayán

ES POSIBLE GRACIAS A:

SONIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Asociación Nacional de Música Sinfónica

ORQUESTA SINFÓNICA Nacional de Colombia

CORO Nacional de Colombia

POPAYÁN

Alcaldía de Popayán

Gobernación del Cauca

ROJAS SCHOOL OF MUSIC

Colpensiones Ven por tu futuro ya

BEPS Beneficios Económicos Periódicos

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

CEO Una empresa PROMIGAS

REHABILITAR

urbaser

I.P.S. NUEVA POPAYAN Más cerca de ti

Colombina El sabor es infinito

POSITIVA Compañía de Seguros

Mundo Mujer El Banco de la Comunidad

Empresas

CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL

BANCO DE LA REPÚBLICA COLOMBIA

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en Colombia

FILARMÓNICA JOVEN DE COLOMBIA

UN PROYECTO DE: Fundación Bolívar Davivienda

BOSTON UNIVERSITY

CARACOL RADIO

POPAYÁN 1330 AM

Iber academy | Academia Filarmónica Iberoamericana

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

UNIVERSIDAD EAFIT

NTV NOTIVISIÓN

FONDO CULTURAL SUIZO