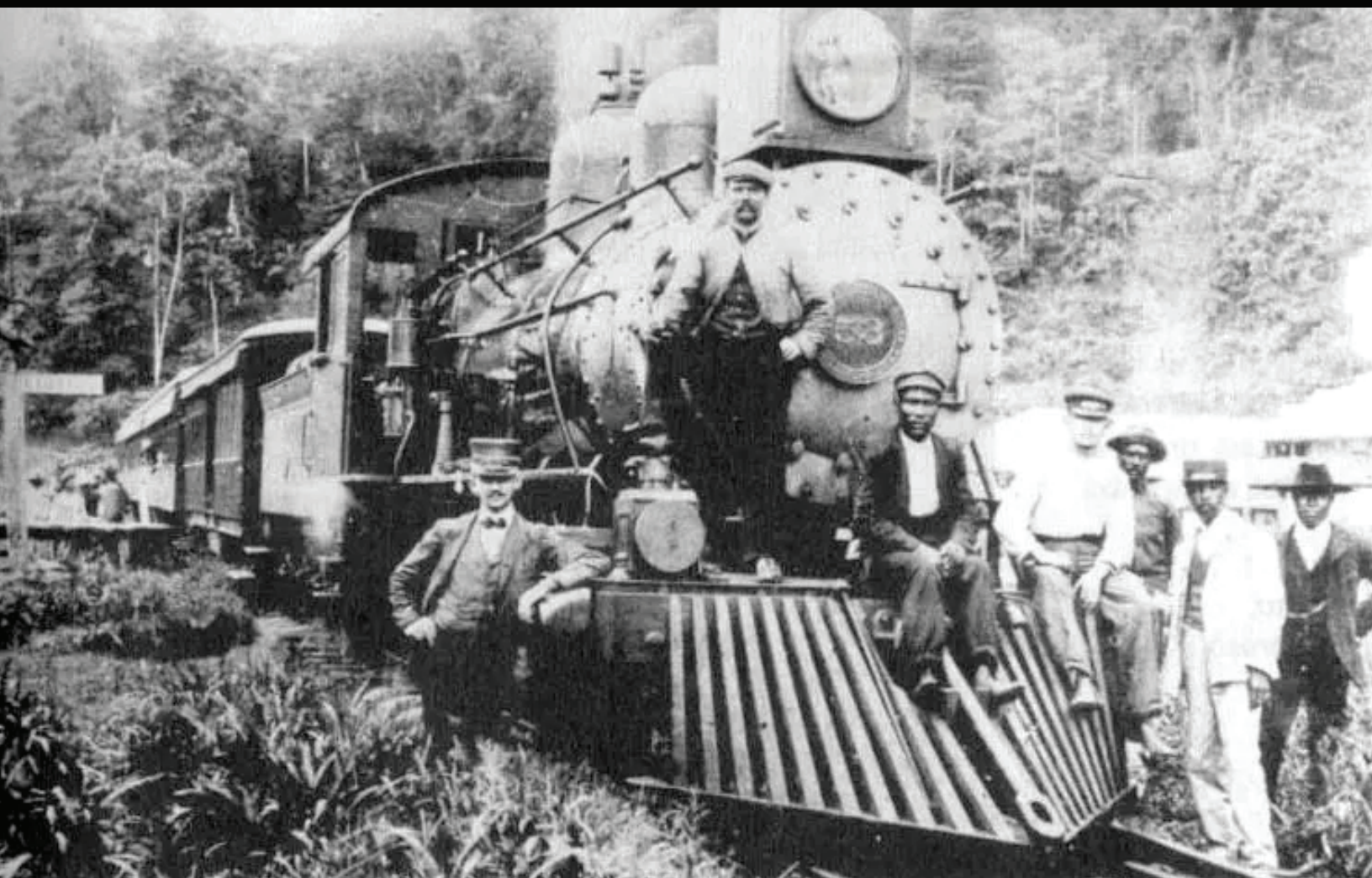

TOCATAS ENTRE VAPORES, PÁJAROS Y TAMBORES

ORQUESTA SINFÓNICA DE HEREDIA
EDDIE MORA | DIRECTOR

Tren a Limón conocido como “*El Pachuco*”
Del libro *Tiempo Congelado* de Fraser Pirie
H.N. Rudd

TOCATAS ENTRE VAPORES, PÁJAROS Y TAMBORES

ORQUESTA SINFÓNICA DE HEREDIA
EDDIE MORA | DIRECTOR

1. Rieles I | Vladimir Deshevov (1889 – 1955, Rusia)

Orquestación: Alexander Khubieev

2. Pacific 231 I | Arthur Honneger (1892 – 1955, Suiza)

Orquestación: Alexander Khubieev

3. La Fundición de Hierro | Alexander Mossolov (1900 – 1973, Rusia)

Orquestación: Alexander Khubieev

4. Rieles II | Vladimir Deshevov (1889 – 1955, Rusia)

Orquestación: Alexander Khubieev

5. Siete Tocatas | Bernal Flores Zeller (1937, Costa Rica)

Orquestación: Eddie Mora

6. Palenque (Toques Cimarrones) | Alejandro Cardona (1959, Costa Rica)

Iván Manzanilla, percusión

7. Oiseaux Exotiques | Olivier Messiaen (1908 – 1992, Francia)

Carolina Ramírez, piano

En Florida de Siquirres, milla 44
Del libro Tiempo Congelado de Fraser Pirie
H.N. Rudd

Las obras **Pacific 231** (1923) del francés/suizo Arthur Honegger (1892-1955), **Rieles I y II** (1926) del ruso Vladimir Deshevov (1889-1955) –arreglos de A. Khubieev–, y **La Fundición de Hierro** (1928) del también ruso Alexander Massolov (1900-1973) –arreglo de A. Khubieev–, se podrían ubicar dentro de lo que se ha llamado “maquinismo musical” (o “modernismo mecánico”, según la opinión de algunos críticos franceses), y más ampliamente dentro del futurismo de comienzos del siglo XX y el constructivismo, inspirado en la industrialización posterior a la revolución rusa, de los años 20. En el caso de Honegger parece que tenía una fascinación por los trenes. Los rusos se ubicaban, más bien, dentro de una de las tendencias estéticas de los años 20 en la Unión Soviética. Pero en ambos casos, el tren de vapor y las fábricas industriales constituían símbolos poderosos del “progreso” (con diversas implicaciones, según el contexto sociopolítico y la mirada hegemónica o subalterna). Este progreso muchas veces se impulsaba sobre la base de una explotación de las clases trabajadoras, en algunos casos, como el de nuestro país, en situaciones prácticamente de esclavitud. Y, desde una óptica contemporánea, produjo la imposición de una lógica histórica lineal (muy asimétrica en sus beneficios) por encima de la sostenibilidad ecológica y el cuidado de la naturaleza, así como un menosprecio por los valores de muchas personas y sociedades que fueron “víctimas” o “daño colateral” de dicho progreso.

Las Siete Tocatas, de Bernal Flores (Costa Rica, 1937), obra originalmente para piano, con arreglo de Eddie Mora para ensamble de cámara, fueron compuestas entre 1956 y 1959. Cada tocata, con un lenguaje atonal (lo que se podría considerar una dimensión del progreso musical en el contexto de la Costa Rica de finales de los años 50), es extremadamente breve y tiene la particularidad de utilizar siempre las ochenta y ocho teclas del piano. Explora diversos planteamientos texturales (desde la monodia, la homofonía, hasta varios procedimientos canónicos, melódicos o bien con imitación de “acordes” que se mueven con un contorno melódico), siempre con un manejo rítmico y tesitural contrastante y variado. Su manejo de las clases de alturas se basan en los planteamientos de Howard Hanson, uno de sus maestros, lo que permite una gran coherencia en las sonoridades y el manejo interválico. Incluso le permite crear melodías dodecafónicas, aunque el uso de éstas no tiene que ver con el método de Arnold Schoenberg. Las **Tocatas** son una muestra elocuente de solidez compositiva, economía y expresividad.

En el caso de Olivier Messiaen (1908-1992), sus búsquedas posteriores a la segunda guerra mundial se orientaron en diversas direcciones, incluyendo un abordaje musical de sus creencias religiosas, la investigación y transcripción de cantos de pájaro de diversas partes de mundo,

el estudio de la organización rítmica de la india y los tropos de la antigua Grecia, así como varios aspectos que se relacionan, de manera muy original, con el estructuralismo posweberiano. Su peculiar manera de generar y organizar sus materiales produjo obras muy singulares.

Oiseaux Exotiques (pájaros exóticos) fue compuesta entre 1953 y 1956 y está dedicada a Yvonne Loriod (posteriormente la esposa del compositor). Tiene al piano como instrumento solista junto con un ensamble de vientos, metales y seis percussionistas. No obstante, la lógica de la obra no coincide con lo que convencionalmente se consideraría un concierto para solista: no se trata de un instrumento que “compite” con el ensamble “acompañante”, sino uno que se ve envuelto en —y que es parte de— un rico ambiente tímbrico, rítmico y textural estridente, algo metálico y seco. Los materiales musicales se construyen a partir de cantos de pájaro originarios de Asia y América, así como talas y otros recursos rítmicos de la India, y métricos de origen griego. En este caso, la estridencia y la cualidad del movimiento rítmico se alejan del mecanicismo y el futurismo de los años 20, volviendo la mirada hacia la naturaleza y las milenarias tradiciones musicales de diversas culturas “preindustriales”, por así decirlo.

Palenque (Toques Cimarrones), compuesto por el compositor costarricense Alejandro Cardona (1959-) para multipercusionista, orquesta de cámara y electrónica, también ofrece una mirada alternativa hacia el “progreso” en el contexto de Latinoamérica y el Caribe.

Esta obra fue compuesta en una residencia de Ibermúsicas/Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) en julio-septiembre del 2018 y adaptada para la Orquesta Sinfónica de Heredia en 2019. Fue dedicada al percusionista mexicano, Iván Manzanilla. Se podría decir que esta obra es una reflexión sonora sobre el cimarronaje desde una óptima contemporánea.

El cimarronaje, en pocas palabras, fue una de las respuestas a la esclavitud africana en Latinoamérica y el Caribe, en donde negros esclavos, escapados de las haciendas coloniales, establecieron reductos – llamados palenques, quilombos o cumbes, entre otros nombres– en donde crearon un nuevo espacio sociocultural y político (incluso militar) neoafricano, resistiendo tenazmente los intentos de destrucción de dichos reductos y de (re)captura. Es un potente ejemplo de resistencia y dignidad humana,

y un desafío impresionante a una situación radical de desterritorialización e intento de mutilación cultural; una de las más terribles en la historia de la humanidad. Es también, en el ámbito Latinoamericano y Caribeño, uno de los intentos más vigorosos de la construcción de sentido existencial colectivo.

Estos reductos fueron constituidos a partir de africanos que venían de diversas etnias, pueblos, grupos lingüísticos, posición social, género, etc. Se podría decir que se produce un proceso complejo de interacción y cohesión a partir de lo que podríamos llamar fragmentos existenciales, sociales y culturales, con diversos grados de continuidad en relación al referente africano de origen.

Así, la metáfora sonora que se propone en esta obra parte de códigos y lógicas de comportamiento y creación sociocultural y musical inscritas en estas dinámicas de cristalización neoafricana que surgen en el cimarronaje. Y estos códigos y sus lógicas no son meros referentes históricos ni idealizaciones, sino que tienen un peso simbólico concreto y vigente (lo que quiere decir, para el compositor, entre otras cosas, musical): la gen-

eración de materiales (hecha, en un 90%, a partir precisamente de fragmentos de grabaciones de campo de músicas tradicionales africanas y afroamericanas), el planteamiento formal (que es de carácter circular/acumulativo, incluyendo construcciones polifónicas de una cierta complejidad rítmico/textural), y la exploración de un discurso neoafroamericano a partir de fragmentos de audio, de diversos orígenes y épocas, crea una especie de neocimarronaje al interior de un espacio que se podría decir que es un palenque sonoro.

En esta obra, el papel del solista es como una suerte de “intermediador” y, simultáneamente, como partícipe activo del mundo sonoro que va buscando su forma. Y, desde la perspectiva de la creación musical latinoamericana, representa un reconocimiento del innegable aporte africano en las músicas de la región. En este sentido, los materiales que se usan para construir esta obra no son nada exóticos, sino una parte integral de nuestra identidad musical.

CAROLINA RAMÍREZ MORALES

PIANO

Nace en Heredia, Costa Rica el 04 de agosto de 1993. Ganadora de diversos premios a nivel nacional e internacional y ejecutante en diversas salas del país, en el Weill Recital Hall del Carnegie Hall en Nueva York, Estados Unidos y en el Adam Gyorgy Castle Academy en Budapest, Hungría. Terminó sus estudios de maestría en música con énfasis en Piano en la Universidad Nacional, además de realizar un Artist Diploma en piano y música de cámara realizado en el Conservatorio de Liceu - Barcelona, España y una maestría en musicoterapia realizada en la Universidad de Barcelona, España. Actualmente labora como docente en la Universidad Nacional de Costa Rica, en el Centro Nacional de la música y se ha desempeñado como pianista de la Orquesta Sinfónica de Heredia desde el año 2018.

IVÁN MANZANILLA

PERCUSIÓN

El percusionista mexicano Iván Manzanilla es un especialista en música contemporánea para instrumentos de percusión. Tiene una licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría y doctorado de la Universidad de California en San Diego. El trabajo de Iván Manzanilla se centra en la exploración y difusión de la música y el arte de nueva creación. Su práctica docente y encargos de nuevas obras que exploran el sonido, el lenguaje y el gesto reflejan su compromiso con las nuevas generaciones de percusionistas, músicos y formas de arte contemporáneas. Su trabajo ha sido reconocido por diferentes instituciones como la Fundación Rockefeller, la Universidad Nacional de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes de México, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Curso de Verano de Darmstadt. Iván Manzanilla es fundador de Duplum junto con el clarinetista mexicano Fernando Domínguez y miembro de ONIX Ensemble. Es invitado regularmente a participar con una amplia variedad de conjuntos y orquestas en México, incluido Tambuco Ensemble de Percusiones de México, del cual fue miembro fundador. Iván Manzanilla es el jefe del Departamento de Percusión de la Universidad de Guanajuato (México) y beneficiario del Estímulo para Creadores con Trayectoria de la Secretaría de Cultura de México en las ediciones 2017 y 2023.

EDDIE MORA

DIRECTOR & COMPOSITOR

eddiemora.com

Desde su trayectoria en el ámbito instrumental hasta su determinada incursión en la composición y la dirección de orquesta, el camino de Eddie Mora ha sido una evolución constante a lo largo de los años.

En la actualidad Eddie Mora ejerce como director artístico de la Orquesta Sinfónica de Heredia (OSH) y docente en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica.

En 2017, recibió el Premio Latin Grammy como director junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, por el "Mejor Álbum de Música Clásica".

Obtuvo en Costa Rica el Premio Nacional en los años 2018 y 2022 en la categoría de "Dirección de Orquesta".

Eddie Mora ha participado con diversas orquestas en Latinoamérica, Estados Unidos, Alemania y Rusia. Sus grabaciones discográficas, en calidad de compositor y director, abarcan una treintena de producciones.

MÚSICOS

Violín: Erasmo Solerti, Adriana Cordero, Caterina Tellini, Ricardo Barrantes

Viola: Samuel Ramírez, Maricel Méndez, Jafeth Quesada

Violoncello: Olman Ramírez, Cristian Guandique, Gabriel Solano

Contrabajo: José Pablo Solís, Alberto Moreno, Josué Alfaro, Luis Véliz

Flauta y piccolo.: Mario Velasco, José Mario Portillo, Natalia Chinchilla

Oboe: Roslyn Cerdas

Corno Inglés: Raquel Arguedas

Clarinete: José Pablo Cruz, Sergio Delgado, Paola Salazar, Adrián Sandí, Carlos David Arroyo, Carolina Montero

Fagotes: María de Jesús Fernández, Luis Diego Cruz, Ana Paula Rivera, Isaac Leiva

Saxofones: Ricardo Chávez, Mónica Leandro, María Fernanda Chávez, Patrick Miranda

Corno Francés: Mauricio Villalobos, Daniel Rivas, Taylor Castillo

Trompeta: Jairo Vega, Roberto Fonseca, Nahum Leiva

Trombón: Jorge Novoa, Juan Pablo Marín, Luis Lizano

Tuba: Andrés Porras

Percusión: Josué Jiménez, Allan Vega, Dennis Arce, Andrés Barboza, José María Piedra, Juan Carlos Espinoza, Felipe Fernández, José María Piedra, Mauricio Fonseca

Piano: Carolina Ramírez, Osvaldo Portugués

Técnico de Sonido: Carlos Chaves

CRÉDITOS

Pacific 231 | Rieles I y II | La fundición de hierro

Producción: Orquesta Sinfónica de Heredia | Eddie Mora

Grabación: Carlos *Pipo* Chaves | Musitica

Mezcla y Edición: Carlos *Pipo* Chaves | Eddie Mora

Masterización: Carlos *Pipo* Chaves

Remasterización: Alejandro Cardona

Siete tocatas

Producción: Orquesta Sinfónica de Heredia | Eddie Mora

Grabación: Carlos *Pipo* Chaves | Musitica

Mezcla y Edición: Carlos *Pipo* Chaves | Eddie Mora

Masterización: Carlos *Pipo* Chaves

Remasterización: Alejandro Cardona

Oiseaux exotiques

Producción: Orquesta Sinfónica de Heredia | Eddie Mora

Grabación: Carlos *Pipo* Chaves | Musitica

Mezcla y Edición: Carlos *Pipo* Chaves | Eddie Mora

Masterización: Carlos *Pipo* Chaves

Remasterización: Alejandro Cardona

Palenque (toques cimarrones)

Producción: Orquesta Sinfónica de Heredia | Alejandro Cardona

Grabación: Carlos *Pipo* Chaves | Musitica

Mezcla y Edición: Carlos *Pipo* Chaves | Alejandro Cardona

Masterización: Alejandro Cardona

Texto: Alejandro Cardona

Asociación Sinfónica de Heredia

Junta Directiva

Omar Brenes Arroyo | **Presidente**

Marvin Camacho Villegas | **Vicepresidente**

Caterina Tellini Neveu | **Tesorerera**

Alejandro Cardona Ducas | **Vocal**

Andrés Porras | **Fiscal**

Director Titular

Eddie Mora Bermúdez

Personal

Juan Nájera Coto | **Coordinación General**

Verónica Quesada Barrantes | **Producción Artística**

Juan Carlos Piedra Carvajal | **Biblioteca**

MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

ASH

HEREDIA
ORQUESTA SINFÓNICA

IBERMÚSICA
FUNDACIÓN IBERMÚSICA