

HEREDIA
ORQUESTA SINFÓNICA

PARAGUAY SONORO

PROGRAMA DE JULIO

MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

DIRECCIÓN
DE BANDAS

ASH TEATRO
EUGENE O'NEILL

TEMPORADA 2024
“PAISAJES SONOROS”

IV PROGRAMA

PARAGUAY SONORO

EDDIE MORA
DIRECTOR TITULAR

DIEGO SÁNCHEZ HAASE (PARAGUAY)

DIRECTOR INVITADO

CATALINA RAMÍREZ (COSTA RICA)

CLARINETE SOLISTA

CONCIERTOS:

Viernes 19 de Julio

- Parroquia Inmaculada Concepción Heredia
- 7:00 p.m.

Sábado 20 de Julio

- Teatro Eugene O'Neill
- 7:00 p.m.

PROGRAMA

JOSÉ ASUNCIÓN FLORES

I. Nerendápe aju
(Vengo junto a ti).

II. Panambi vera
(Mariposa brillante).

Arreglos para piano y orquesta de
Diego Sánchez Haase
Solista: Diego Sánchez Haase, piano

DIEGO SÁNCHEZ HAASE

Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas

- I. Mbói Tuí
- II. Jaru
- III. Paje
- IV. Sarambi

Solista: Catalina Ramírez, clarinete.

HORACIO VIÑALES MÉNDEZ

Sombras Paraguayas

- Estreno Mundial -

EMILIO BIGI

Sinfonía para cuerdas

- I. Allegro Moderato
- II. Lentamente
- III. Allegro Molto

NOTAS AL PROGRAMA

por Diego Sánchez Haase

JOSÉ ASUNCIÓN FLORES (1904 - 1972) DOS GUARANIAS (Arreglos para piano y orquesta de Diego Sánchez Haase)

José Asunción Flores (1904) es el compositor más representativo de la música popular del Paraguay. Creador de la Guarania, el género musical popular identitario de la cultura paraguaya. La Guarania tiene un ritmo lento y carácter más bien melancólico, con líneas melódicas sincopadas que se contraponen a los característicos tres golpes del bajo, todo eso escrito en compás de 6/8 o de 3/4. De la producción de Flores, se destacan las guaranias *Nerendápe aju* (Vengo junto a ti), y *Panambi vera* (Mariposa brillante), ambas con textos del gran poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero, entrañable amigo del maestro Flores.

Ambas son cantadas completamente en guaraní, idioma que, junto al español, es idioma oficial del Paraguay. En la década de 1990, el maestro Sánchez Haase ha arreglado estas dos guaranias para piano y orquesta de cuerdas, y estos arreglos lo han hecho merecedor de la Medalla de Oro José Asunción Flores, instituida por el Ministerio de Educación del Paraguay, con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Flores, en el 2004.

La guarania celebrará en el 2025 el centenario de su creación, y está postulada para su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, por parte de la UNESCO.

DIEGO SÁNCHEZ HAASE (N. 1970) Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas

Figuras centrales de la mitología paraguaya son Kerana, la bella hija de Marangatu, y Tau, el espíritu del mal que raptó a Kerana, con quien tuvo siete hijos, que fueron malditos por el dios Tupä, dándoles apariencias de monstruos. Ellos son: *Teju jagua*, *Mbói Tuí*, *Moñaí*, *Jasy Jatere*, *Kurupi*, *Ao ao* y *Luisón*. Son los siete mitos del Paraguay, y cada uno de ellos es una deidad que cuida algún aspecto de la vida de los guaraníes. El primer movimiento del Concierto lleva por nombre *Mbói Tuí*, y hace referencia al segundo hijo de Tau y Kerana. Su nombre se traduce literalmente como "víbora- loro", lo que describe la morfología de esta criatura, que tiene dos patas hacia la cintura, cuerpo enorme de serpiente y una gran cabeza de loro. El mito cuenta que *Mbói Tuí* era un hermoso loro que habitaba *Yvy Marane'y* (la Tierra sin Mal), que es la versión guaraní del Paraíso, que tenía una sola entrada, celosamente custodiada por *Rupave*. A este recinto tenía acceso *Mbói Tuí*, quien conocía el sendero secreto de llegada. Algunos Malucos o "mamelucos" le hicieron beber miel lechiguana, emborrachándolo, por lo que se puso a hablar mucho, dando a conocer la senda secreta de la tierra sin mal, por la cual pudieron colarse los malvados; Cuando *Rupavé* se dio cuenta de la entrada de extraños al paraíso guaraní donde abundaban las frutas, halló a este loro totalmente ebrio hablando sin cesar. Entonces, conociendo que él era el culpable, lo maldijo, condenándolo a perder la facultad de volar, y sus alas atrofiadas se convirtieron en patas; el parlero se

convirtió en un reptil, una serpiente con pico de loro, siendo su alimentación en adelante los frutos de la naranja agria, conocidas en guaraní como *Apepú*. *Mbói Tuí* ronda por los esteros y protege a los anfibios. Adora la humedad y las flores. Lanza terribles y potentes graznidos que se escuchan desde lejos y provocan terror en las personas que lo oyen. Se lo considera el protector de los animales acuáticos y los humedales. La música describe el movimiento sinuoso del monstruo y los potentes graznidos que se escuchan cuando ronda el esterlal.

El segundo movimiento es un Scherzo, palabra que en guaraní se dice *Jaru*, y hace referencia a las travesuras de otro ser mitológico muy popular de los paraguayos: el **Pombero**, que es un hombre bajo, feo, de piel morena, manos y pies peludos. Para ganarse su amistad, se debe dejar sobre el *tatakua* (horno de barro) tabaco, caña y miel. El tercer movimiento lleva por nombre *Paje*, que en guaraní significa hechizo. El hechizo al que se refiere esta música es el encanto del *Jasy jatere*, otro de los siete hijos de Tau y Kerana, cuyo nombre significa "fragmento de luna". Es un pequeño duende de rubios y ondulados cabellos y ojos azules que deambula por las plantaciones del campo en horas de la siesta, y posee un bastoncito de oro, una especie de varita mágica, con la que atrae a su víctima y los hechiza. Se dice que *Jasy Jateré* hechiza a los niños, los alimenta con frutas y miel. Luego los deja libre, pero éstos regresan a sus casas ya tontos. Por esto, las madres paraguayas advierten y prohíben a sus hijos salir a jugar en horas de la siesta, ya que corren peligros de ser hechizados por *Jasy Jateré*. La música describe la aparición del *Jasy Jateré* en una

calurosa siesta paraguaya. El duende atrae a sus víctimas, los hechiza con su varita mágica, y luego los deja libres. Los niños vuelven atontados a sus casas, y cuando sus madres se dan cuenta de que fueron hechizados por Jasy Jatere, se inicia el cuarto movimiento, un enorme *Sarambi* (desorden), que pone fin al hechizo.

El Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas, de Diego Sánchez Haase, fue escrito en el año 2019, por encargo de la destacada clarinetista chilena Kathya Galleguillos Díaz, quien realizó el estreno mundial de la obra en Valparaíso y Viña del Mar, junto a la Orquesta Marga Marga, en junio de 2019, y estrenó en Paraguay junto a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, en octubre del mismo año. Recientemente, el clarinetista paraguayo José Cabrera ha realizado el estreno de la obra en México, en versión para clarinete y banda sinfónica.

HORACIO VIÑALES MÉNDEZ (N.1998)
SOMBRAZ PARAGUAYAS, PARA
ORQUESTA DE CUERDAS
- ESTRENO MUNDIAL -

«Sombras Paraguayas» fue compuesta expresamente para este programa, por parte del joven y destacado compositor paraguayo Horacio Viñales Méndez. La Obra, escrita para una conformación exclusiva de cuerdas, busca convertir a la música en ecos de una exploración profunda acerca de la problemática del abuso de poder y su consecuencia en la sociedad actual.

De inicio a fin, se propone insistentemente cromatismos, que representan a las sombras y a la oscuridad; disonancias que expresan el conflicto existente e intervalos aumentados que generan un ambiente de tensión y densidad.

En el inicio de la obra, en orden de aparición respectivo, los contrabajos, violoncellos, segundos violines y violas son encargados de generar un clima inestable para la posterior entrada del motivo melódico principal, a cargo de los primeros violines, que, posteriormente intercalan la melodía con los violoncellos para lentamente desembocar en una suerte de marcha fúnebre con escalas cromáticas descendentes que conectan a una nueva sección en un tempo más lento, en donde la fusión tímbrica con técnicas extendidas son predominantes. A través de un pequeño puente realizado por la interacción de violoncellos y contrabajos se reexpone el tema inicial que finalmente llega a un unísono de toda la cuerda y que más adelante es propuesto en un tempo más rápido y en forma de Canon. Finalmente, el cromatismo representativo a las sombras perdura, dejando a la oscuridad con las decisivas y últimas palabras.

EMILIO BIGI (1910 - 1969)
CUARTETO DE CUERDAS EN SOL MAYOR
(Versión para orquesta de cuerdas, adaptación de Diego Sánchez Haase)

Emilio Bigi es uno de los más importantes exponentes de la llamada “Generación de oro” de la música del Paraguay. Autor de numerosas piezas de música popular, también incursionó en la música académica. Su Cuarteto de cuerdas en sol mayor, es una de las pocas obras de música de cámara de compositores paraguayos. Fue escrito en Buenos Aires. Con un diestro manejo del contrapunto, y con un lenguaje armónico tradicional, Bigi basa su obra en ritmos populares del Paraguay, enmarcándose en la corriente post-romántica nacionalista que caracteriza a los músicos de su generación.

Bigi fue un destacado bandoneonista, y el sonido del bandoneón está presente constantemente en su Cuarteto de cuerdas, especialmente en los movimientos extremos, ambos con ritmos de polca paraguaya. El segundo movimiento es una guarania, que contiene expresivas y melancólicas líneas melódicas. La versión que se interpreta en este concierto es una versión para orquesta de cuerdas, revisada, editada y con la parte del contrabajo construida por el maestro Diego Sánchez.

*Director Invitado***DIEGO SÁNCHEZ HASSE
(PARAGUAY)**

Director de orquesta, compositor, pianista y clavecinista paraguayo. Actual director titular de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional del Paraguay, presidente de la Sociedad Bach del Paraguay y director de la Casa Bicentenario de la Música “Agustín Barrios Mangoré”. Considerado por la crítica como una de las figuras más brillantes, completas y versátiles de la música del Paraguay. Ganador de numerosos premios nacionales e internacionales, dirigió conciertos y estrenó sus obras en Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Venezuela, Panamá, República Dominicana, México, España, Italia, EE.UU., Alemania, Suiza, Inglaterra, Perú, Cuba, Puerto Rico, Grecia, Marruecos, Nueva Zelanda, Australia y Corea.

En 2018 estrenó con gran éxito su ópera “Pancha y Elisa”, basada en una obra del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, ópera que es difundida internacionalmente por el canal de televisión Allegro HD. Así también, su ópera “Ñomongoeta”, primera ópera en guaraní, ha sido estrenada con gran suceso en Roma, Bruselas, París y Asunción, en mayo de 2019, en San Miguel de Allende y Puebla (Méjico), en el 2021, y en New York y Washington en setiembre de 2022, en una

acclamada producción de Ópera Hispánica de New York, el Smithsonian National Museum of the American Indian y la Americas Society, en una puesta destacada por el New York Times como uno de los importantes estrenos en los Estados Unidos para el otoño de 2022, y por la Voz de América como “una ópera única...con un rigor musical propio de las grandes obras líricas”.

En el 2022, junto a la Sociedad Bach del Paraguay, realizó su exitoso debut en el célebre BachFest de Leipzig, Alemania, dirigiendo un memorable concierto en la Nikolaikirche, de Leipzig. En el 2024, en el marco del mismo festival, realizó el estreno mundial de su composición “Kirito rá’aróvo”, motete en guaraní para coro a capella, con gran suceso, en la PaulinumKirche, de Leipzig.

Sánchez Haase se diplomó en piano con calificación “Sobresaliente con méritos excepcionales”, en Asunción, y estudió Dirección Orquestal y Composición en Paraguay, Alemania, Italia, España, Venezuela, Brasil y Estados Unidos, bajo la guía de maestros como F. Giménez, H. Rilling, A. Juliá, M. Benzecry, A. Thalheim, G. Deraco, y otros. En la Internationale Bachakademie Stuttgart, Alemania, se especializó en la música de J.S. Bach, con

el célebre maestro Helmuth Rilling. Sánchez Haase realiza una ardua labor en favor de la difusión de la música de J.S. Bach en Paraguay y en la región, habiendo fundado no solamente de la Sociedad Bach del Paraguay – con la cual ha ofrecido primeras audiciones en Paraguay de numerosas obras de Bach – sino también del Circuito Bach Sudamericano, red de colaboración entre músicos y agrupaciones que se dedican a la música de Bach en nuestro continente. Autor de numerosas obras sinfónicas, de cámara y para solistas, interpretadas en todo el mundo. Tiene tres libros publicados. Es ganador en dos ocasiones del “Premio Nacional de Música”, máximo galardón a la composición del Paraguay, recibió el diploma de “Maestro del Arte” del Centro Cultural de la República “El Cabildo”, la Medalla de Oro “José Asunción Flores” del Ministerio de Educación, es Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Villarrica, Embajador Turístico del Paraguay por la Secretaría Nacional de Turismo, y Premio Cluster 2018 en la ciudad de Lucca, Italia, entre muchos otros.

Sánchez Haase vive en Asunción con su esposa Lourdes, sus hijas Constanza y Aurora, y su perro Scarpia.

Solista Invitada**CATALINA RAMÍREZ
(COSTA RICA)**

Ana Catalina Ramírez Castrillo, clarinetista costarricense es conocida por su versatilidad como solista, músico de cámara y orquesta.

Inicia sus estudios en el Instituto Nacional de Música de Costa Rica en 1992. Pocos años después se convirtió en clarinetista principal de la Orquesta Sinfónica Juvenil (OSJ), primer clarinete de la Banda Nacional de San José y segundo clarinete de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), por una temporada, además de dos veces ganadora de la competencia Jóvenes Solista de Costa Rica—apareciendo varias veces como solista tanto con la OSN como la OSJ.

En 1997 Catalina viajó por primera vez fuera del país para ejecutar el clarinete y desde entonces su destreza la ha llevado a muchos países y famosas salas de concierto incluyendo: Brasil, Canadá, Colombia, Perú, Ecuador, México, Panamá, República Dominicana, Guatemala, el Teatro Colón de Argentina, Portugal, España, China, Venezuela, y el Carnegie Hall de Nueva York.

Ana Catalina Ramírez ha sido miembro de la Orquesta Juvenil de New England, la Orquesta Juvenil Internacional de Murcia España, la Orquesta de Brockton en Massachusetts, al Orquesta Sinfónica de Misisipi como principal por dos años, "Opera North" en New Hampshire EEUU, la Orquesta de las Américas, la Orquesta Sinfónica de YouTube y el ensamble contemporáneo de Filadelfia "Network for New Music."

En su continua búsqueda por mejorar como músico y clarinetista Ana Catalina buscó estudiar en el exterior, recibiendo numerosas becas en Estados Unidos. Hoy ella tiene un Diploma en Ejecución del Clarinete con Distinción de "Longy School of Music" en Cambridge, MA, una Maestría en Ejecución y Educación Musical de la Universidad de Massachusetts en Amherst, MA, y un Doctorado de la Universidad de Temple en Filadelfia. Sus principales maestros incluyen: Jose Manuel "Cheche" Ugalde, Marvin Araya, Frankie J. Kelly, Jonathan Cohler, Michael Sussman y Ricardo Morales.

La Dra. Ramírez se especializa en música académica de Latinoamérica y ha comisionado y estrenado nuevas obras en el área. Su grabación del Concierto para Clarinete de Carlos Escalante Macaya junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica fue nominado al Grammy Latino en el 2014 y en el 2010 el jurado internacional de Clariperu la nombró clarinetista del año para Iberonamérica. Hoy la Dra. Ramírez reside en Costa Rica con su esposo, hija y sus dos gatos. Es profesora de clarinete en la Universidad Nacional en Heredia y en el SINEM. También se desempeña como músico independiente y clarinetista principal de la Banda de Conciertos de Heredia.

PERSONAL, ORQUESTA SINFÓNICA DE HEREDIA, V PROGRAMA 2024

VIOLINES

PRIMEROS Erasmo Solerti
Mario Álvarez
Abdel Méndez
Ángel Cabrera
Ricardo Barrantes
Jeremías Fajardo

VIOLINES

SEGUNDOS Johan Chapellín
Kevin Henríquez
Paula Campos
Andrés Mendieta
Beatriz Ramírez
Abigail Murillo

VIOLAS

Ángel Pérez
Leonardo Perucci Salaverry
Fabián Orozco
Carlos Useda

VIOLONCELLOS

Carolina Durán
Adrián Cerdas
Jennifer Alvarado
Denzel Brooks Mora

CONTRABAJOS

Luis Véliz
Alejandra Solís
Sergio García

ASOCIACIÓN SINFÓNICA DE HEREDIA

PRESIDENTE:

Omar Brenes Arroyo

VICEPRESIDENTE:

Marvin Camacho Villegas

SECRETARIO:

Luis Fernando Rodríguez Zumbado

TESORERA:

Catherina Tellini Neveu

VOCAL:

Alejandro Cardona Ducas

FISCAL:

Andrés Porras Alfaro

DIRECTOR ARTÍSTICO:

Eddie Mora

**COORDINADOR DE
OPERACIONES:**

Juan Nájera

PRODUCTORA ARTÍSTICA:

Verónica Quesada

**ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y
BIBLIOTECA:**

Juan Carlos Piedra

DISEÑO GRÁFICO:

Diego Zúñiga

JEFE TÉCNICO:

Jorge Nájera

ASISTENTE TÉCNICO:

Carlos Mora

HEREDIA
ORQUESTA SINFÓNICA