

ORQUESTA SINFÓNICA HEREDIA

Eddie Mora | **Director Artístico**

TRÍPTICO

Dennis Arce | **Solista invitado**
(percusión)

MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

DIRECCIÓN
DE BANDAS

HEREDIA
GOBIERNO LOCAL

ASH

Auditorio
Humboldt
Centro Cultural
Germano-Costaricense

PROGRAMA

Darius Milhaud (1892 - 1974)

Concierto para Percusión y
Pequeña Orquesta, Op. 109

I. Vif, Rude et dramatique
II. Modéré

Eddie Mora (n.1965)

Una Mirada al Guernica,
estreno nacional

Dmitri Shostakovich (1906 - 1975)

Adaptación: Rudolf Barshai (1924 - 2010)
Sinfonía de Cámara en Re Mayor, op. 83a

I. Allegretto
II. Andantino
III. Allegretto
IV. Allegretto

SÁBADO 26, ABRIL

Auditorio Humboldt
7:00 pm, Entrada libre

NOTAS AL PROGRAMA

Darius Milhaud (1892 - 1974)

Concierto para Percusión y Pequeña

Orquesta, Op. 109 (1929 - 1930)

Darius Milhaud fue un compositor y pedagogo francés, miembro del *Grupo de los Seis*. Dicho grupo de compositores, vigente durante la década de 1920, se caracterizó por oponerse fuertemente a las influencias de Claude Debussy y de Richard Wagner, y adoptar influencias del *jazz* y del *music-hall* parisense. Curiosamente, el mentor de *Los Seis* no fue un músico, sino un ícono de otras artes francesas: Jean Cocteau.

Milhaud estudió composición, armonía y contrapunto en el Conservatorio de París. En 1922 escuchó *jazz* auténtico por primera vez, durante un viaje que hizo a los Estados Unidos, lo que provocó un fuerte impacto. En 1939 se vio forzado a abandonar París y migrar a Estados Unidos, debido a sus orígenes judíos. Se instaló en California y dio clases en el Mills College. Algunos de sus alumnos fueron Dave Brubeck, Philip Glass y Steve Reich. Posterior a la Liberación, en 1945, Milhaud volvió a París, y siguió enseñando en el Mills College, de Oakland, y en el Conservatorio de París.

Su *Concerto Pour Batterie et Petit Orchestre* (Concierto para Percusión y Pequeña Orquesta), fue completado en 1930 y es un punto de referencia en el mundo de la percusión. El concierto es el primero de su estilo, y utiliza un montaje de percusión múltiple que incluye más de 20 instrumentos de madera, metal y membranas; toda una sección de percusión ejecutada por una única persona. Contradictoriamente, y en oposición a otras de sus obras, la intención de Milhaud fue evitar toda referencia al género del *jazz* tan de moda en aquella época, y más bien utilizó un lenguaje armónico politonal.

El concierto tiene dos partes claramente marcadas: la primera tiene el título "*Vif. Rude et dramatique*" (*Vivo. Áspero y dramático*), y la segunda "*Modéré*" (*Moderado*). Milhaud compuso el primer movimiento con armonías

bitonales que se encuentran en el acompañamiento. En la segunda sección, la pieza explora un camino más lírico y expresivo, que se intensifica hasta llegar a una declaración final que muestra cada instrumento utilizado a lo largo del concierto.

Eddie Mora (n.1965)

Una Mirada al Guernica (2024 - 2025) - estreno nacional

Notas del Compositor

"Una Mirada al Guernica" es una obra musical creada por el compositor y director costarricense Eddie Mora, específicamente para el proyecto "Hamburg Dialogues – Sounds of Guernica".

Esta composición se estrenó bajo la dirección del propio compositor, interpretada por el DÚO LUX NOVA y la SINFONIETTA VIVAZZA, conmemorando la icónica pintura de Pablo Picasso, "Guernica", en la prestigiosa Kammermusiksaal de la Berliner Philharmonie.

La obra de Picasso, creada en 1937, es un poderoso testimonio visual del horror y la devastación causados por el bombardeo de la ciudad de Guernica durante la Guerra Civil Española. Con su estilo cubista y uso monocromático, Guernica captura la angustia y el sufrimiento de las víctimas, convirtiéndose en un símbolo universal contra la guerra y la violencia.

En "Una Mirada al Guernica", el compositor traduce estos sentimientos al lenguaje musical. La obra utiliza la orquestación para transmitir las emociones y el drama del cuadro. Algunos de sus temas musicales expresan la angustia y el dolor de los personajes, simbolizando su llanto y sufrimiento.

El clímax de la obra se alcanza hacia el final, a manera de epitafio, con golpes graves que resuenan como un eco del fatídico bombardeo, recordándonos la devastación y la angustia.

Una nueva instrumentación que se estrenará esta noche, ha sido concebida especialmente para la Orquesta Sinfónica de Heredia.

Dmitri Shostakovich (1906 - 1975)

Adaptación: Rudolf Barshai (1924 - 2010)

Sinfonía de Cámara en Re Mayor, op. 83a (1949)

Compositor, director de orquesta y pianista soviético, uno de los músicos más importantes del siglo XX a nivel mundial. Shostakovich se hizo famoso en los años iniciales de la Unión Soviética, con obras que combinaban con gran originalidad la tradición rusa y las corrientes modernas procedentes de occidente. Posteriormente, su música fue unas veces denunciada como decadente y reaccionaria y otras alabada como representativa del nuevo arte socialista por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Su actitud frente al gobierno y el Estado soviético ha sido objeto de agrias polémicas y se ha discutido enconadamente si fue o no un disidente clandestino frente a la URSS.

Con influencias tan diversas como la música de Sergei Prokofiev, Igor Stravinski y Paul Hindemith, Modest Mussorgsky e incluso Gustav Mahler, Shostakovich desarrolló un estilo en el que integró todas esas influencias creando uno muy personal. Su música suele incluir contrastes agudos y elementos grotescos, con un componente rítmico muy destacado. En su obra orquestal destacan quince sinfonías y seis conciertos, en su música de cámara cabe mencionar especialmente sus quince cuartetos de cuerdas, también compuso varias óperas, así como música de cine y ballet.

La "Sinfonía de cámara" Op.83a es una transcripción del "Cuarteto de cuerda N° 4 en re mayor" Op.83, realizada por Rudolf Barshai después de la muerte del compositor, incluyendo junto a la cuerda, un reducido grupo de maderas, metales y percusión. Barshai fue un director de orquesta y violista ruso, alumno de Shostakovich y uno de los miembros originales del Cuarteto Borodin. Con la muerte de Shostakovich, en 1975 marchó de la Unión Soviética a Israel y a Europa occidental, donde dirigió a la Orquesta Sinfónica de Londres y la Sinfónica de Viena, entre otras.

El "*Cuarteto de cuerda N° 4 en re mayor*" Op.83 compuesto en 1949, fue otra de las obras escritas por propia iniciativa de Shostakovich,

una realización libremente producida empleando su auténtico estilo. Pero, como todas las obras de aquel período, era para mantenerla oculta en el cajón. Pertenece al conjunto de obras de inspiración judía, un tema que tanto le preocupaba al compositor - el exterminio decretado por los nazis y el propio antisemitismo ruso, comparable a la propia situación de muchos ciudadanos soviéticos.

El primer movimiento, *Allegro*, empieza con un tema presentado por la cuerda con líneas melódicas de procedencia judía. Dos elementos contrastantes más líricos constituyen el segundo motivo temático. El segundo movimiento, *Andantino*, empieza en la forma de un romántico vals lento cantado por el clarinete. Luego sigue una sección de desarrollo, llegando el tema a su máxima expresión. El movimiento termina de modo tranquilo, casi como en un murmullo.

El tercer movimiento, *Allegretto*, empieza con un *ostinato* de la cuerda con sordina. La madera introduce el primer tema. Luego aparece un segundo tema también en la cuerda. Finalmente un tercer grupo temático más animado es presentado con el empleo del metal y la percusión. Los tres elementos son usados en la parte final a modo de recapitulación. El movimiento se une al siguiente sin pausa.

El último movimiento, *Allegretto*, tiene dos temas de procedencia judía. El primer tema, de carácter pensativo con evidentes raíces hebreas, es presentado por el fagot. El segundo tema consiste en una típica danza judía con sus raíces orientales. Continúa con un brillante desarrollo en el que el tema de la danza llega a su máxima expresión con el empleo de la trompeta y el xilófono. Con el regreso del tema inicial, interpretado de modo solemne por la orquesta, empieza la recapitulación que nos llevará a una tranquila coda con una nota sostenida y dos acordes de los bajos.

Rudolf Barshai, alumno y amigo de Shostakovich, realiza una brillante orquestación, especialmente del último movimiento, siguiendo un estilo muy próximo al del compositor, que tan bien conocía.

INTÉRPRETES

Eddie Mora **Director Artístico**

Desde su trayectoria en el ámbito instrumental hasta su incursión en la composición y la dirección de orquesta el camino de Eddie Mora ha sido una evolución artística constante. El maestro Mora se destaca como un artista contemporáneo, cuyos múltiples proyectos artísticos han marcado el paso tanto a nivel nacional como internacional.

Recientemente hizo su debut como director y compositor en la prestigiosa Kammermusik-saal de la Berliner Philharmonie en un proyecto musical dedicado al «Guernica» de Pablo Picasso.

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

En 2017, recibió el Premio Latin GRAMMY® como director. Asimismo, ha sido honrado con el Premio Nacional «Carlos Enrique Vargas» en 2018 y 2022 en la categoría de Dirección de Orquesta, otorgado por el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica.

Su catálogo de composiciones musicales suma cerca de noventa obras.

Como director huésped, Eddie Mora ha participado con diversas orquestas en Latinoamérica, Estados Unidos, España, Alemania y Rusia.

Sus grabaciones discográficas, en calidad de compositor y director abarcan más de una treintena de producciones.

Dennis Arce Matamoros **Percusionista**

Ganador del Premio Nacional en Música “Carlos Enrique Vargas” 2024, Dennis Arce, percusionista costarricense, es graduado del Instituto Nacional de la Música en Costa Rica. Su trayectoria internacional lo ha llevado a impartir clases maestras en instituciones de renombre, como el Royal College of Music en Estocolmo, la Royal Danish Academy of Music en Copenhague, la Sibelius Academy en Helsinki y la Estonian Academy of Music and Theatre en Tallin.

Como solista, ha colaborado con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Sinfónica de Heredia y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Además, ha tenido la oportunidad de tocar en salas emblemáticas como el Bridgewater Hall en Manchester, el Teatro Nacional de Costa Rica, el Teatro Melico Salazar, el Teatro Rubén Darío en Nicaragua y el Teatro Nacional de San Salvador.

Dennis ha sido ganador del concurso “Jóvenes Solistas” de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica en dos ocasiones en el año 2011 y 2015. En 2018, fue elegido como solista para la gira centroamericana de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, bajo la dirección del maestro Irwin Hoffman.

Se dedica apasionadamente a la comisión de obras para marimba solista, percusión y marimba con orquesta, con más de diez obras encargadas hasta la fecha.

Su participación en la International Katarzyna Mycka Marimba Academy en 2017 en Arcata, California, y en 2019 en Gdansk, Polonia, resalta su dedicación y talento en el campo de la marimba. También ha recibido clases maestras privadas con destacados percusionistas como Katarzyna Mycka, Jean Geoffroy, Marta Klimasara, Svet Stoyanov, Ludwig Albert, Andreas Boettger y Olaf Tzschope.

Actualmente, Dennis es profesor de percusión en el Instituto Nacional de la Música y miembro activo de la Orquesta Sinfónica de Heredia y la Banda Nacional de San José. En 2024, se unió al prestigioso “World Percussion Group” en su gira por el Báltico y el Reino Unido, consolidando su presencia en la escena internacional.

Orquesta Sinfónica de Heredia

En el año 1962 nace la Asociación Sinfónica de Heredia (ASH), y con ella da inicio las actividades de la Orquesta Sinfónica de Heredia (OSH), agrupación que se mantuvo bajo la dirección musical de su fundador, el reconocido director costarricense German Alvarado, por cuatro décadas.

Posteriormente, asume la dirección de la orquesta el compositor y director Eddie Mora, iniciando una nueva etapa, perfilando a la OSH como un proyecto profesional con énfasis en el repertorio orquestal de los siglos XX y XXI que brinda especial atención a la creación musical latinoamericana.

Actualmente, la orquesta herediana cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud y de la Municipalidad de Heredia, entidades que la incorporan dentro de su presupuesto y plan de desarrollo, permitiendo así realizar proyectos artísticos con compositores, solistas y directores de reconocida trayectoria nacional e internacional en

las diferentes temporadas de conciertos. La OSH se presenta en las salas más prestigiosas del país, como el Auditorio Nacional, el Teatro Eugene O'Neill, el Teatro Popular Melico Salazar, en Aula Magna de la Universidad de Costa Rica y el Teatro Nacional de Costa Rica. En Heredia, la casa de la OSH es su sede histórica, la Parroquia Inmaculada Concepción de Heredia.

Una de las actividades más importantes de la OSH consiste en registrar sus conciertos y las principales obras de su repertorio en audio y video. Prueba de ello es su canal de YouTube y las catorce producciones discográficas disponibles en diversas plataformas digitales, así como sus dos nominaciones a los premios Latin Grammy 2022 por su disco Brujos, en las categorías de Mejor álbum y Mejor composición.

MÚSICOS

**VIOLINES
PRIMEROS** Erasmo Solerti (Concertino)
Caterina Tellini
Beatriz Ramírez
Carlos Vargas
Ángel Cabrera

**VIOLINES
SEGUNDOS** Mariana Ramírez (Principal)
Paula Campos
Adriel Murillo
Elian Castañeda
Abigail Murillo

VIOLAS Manuel Loaiza (Principal)
Carlos Useda
Mariam Picado

VIOLONCELLOS Cristian Guandique (Principal)
Jennifer Alvarado
Adrián Cerdas

CONTRABAJOS Alejandra Solís (Principal)
Sergio García
Javier Campos

FLAUTAS Natalia Chinchilla
Margareth Chinchilla (Piccolo)

OBOE Roslyn Cerdas

CORNO INGLÉS Josué Bermúdez

CLARINETES Maria Paz Corrales
Sergio Delgado (Clar. Bajo)

FAGOT Manuel Carpio

CORNOS Esteban Jiménez
Daniel Rivas

TROMPETA Keilyn Avendaño

TROMBÓN Wilberth Vargas

TIMPANI Josué Jiménez

PERCUSIÓN Dennis Arce
Sebastian Villalobos

ASOCIACIÓN SINFÓNICA DE HEREDIA

Presidente: Omar Brenes Arroyo

Vicepresidente: Marvin Camacho Villegas

Secretaria: Alejandra Solís Díaz

Tesorera: Catherina Tellini Neveu

Vocal: Alejandro Cardona Ducas

Fiscal: Andrés Porras Alfaro

Director Artístico: Eddie Mora

Coordinador de Operaciones: Juan F. Nájera Coto

Productora Artística: Verónica Quesada Barrantes

Asistente de producción y Biblioteca: Manfred Salmerón Monge

Diseño gráfico: Diego Zúñiga

Jefe Técnico: Jorge Nájera

Asistente Técnico: Carlos Mora

Transporte: Eliécer Ávila

TEMPORADA 2025

COLLAGE