

ORQUESTA
SINFÓNICA
HEREDIA

Eddie Mora | **Director Artístico**

IV Programa

TEMPORADA 2025

COLLAGE

PROGRAMA

Paul Hindemith (1895 - 1963)

Kammermusik, Op. 24 No.1

- I. Muy rápido y salvaje
- II. Blancas moderadamente rápidas
- III. Cuarteto: muy lento y con expresión
- IV. Finale 1921: vivo

Erwin Schulhoff (1894 - 1942)

Suite para Orquesta de Cámara, WV 58, Op. 57

- I. Ragtime
- II. Vals Boston
- III. Tango
- IV. Shimmy
- V. Step
- VI. Jazz

Dmitri Shostakovich (1906 - 1975)

Suite para Orquesta de Jazz No.1

- I. Vals
- II. Polka
- III. Foxtrot

Eugenio Toussaint (1954 - 2011)

Danzas de la Ciudad

- I. Templo Mayor
- II. Catedral
- III. Alameda
- IV. Salón Colonia
- V. Tlatelolco

JUEVES
24 JULIO

Aula Magna, UCR
7:00 pm, entrada libre

VIERNES
25 JULIO

Parroquia de Heredia
7:00 pm, entrada libre

NOTAS AL PROGRAMA

Paul Hindemith (1895 - 1963)

Compositor, musicólogo y violista alemán. Sus creaciones recogen estilos que van desde el expresionismo hasta el neoclasicismo, y su catálogo tiene obras de todos los géneros musicales, desde música de cámara y conciertos para solista hasta ópera y música sinfónica.

Fue reconocido en los círculos de música de vanguardia, tras presentar sus obras en la Sociedad Internacional de Música Contemporánea en el Festival de Salzburgo, y considerado una de las mayores promesas de la música alemana de entreguerras. No obstante, durante el régimen Nazi, su música fue etiquetada como “degenerada”. Esto lo llevó a establecerse en Estados Unidos, y posteriormente en Suiza. Sin abandonar nunca la composición, durante sus últimos años se dedicó también a la dirección de orquesta y grabación de discos.

Kammermusik, Op. 24 No.1 (1922)

Música de Cámara (en alemán *Kammermusik*) fue una serie de ocho composiciones de cámara, cada una integrada de varios movimientos, escritas durante la década de 1920. Compuestas para diversas combinaciones instrumentales, *Kammermusik* es una reminiscencia de los *Conciertos de Brandenburgo* de J. S. Bach. Contrario a la tendencia prevaleciente en Alemania durante los años de 1920, que buscaba encontrar la unificación cultural, las obras de Hindemith tuvieron un carácter experimental.

Kammermusik, Op. 24 No.1 fue compuesta en 1922, instrumentada para flauta, clarinete, fagot, trompeta, acordeón, piano, quinteto de cuerdas y percusión. Su estreno provocó toda una conmoción. La música está basada en la concatenación de elementos autónomos: son una mezcla que hace eco de Stravinsky y Milhaud, del ragtime y el foxtrot, músicas de los cabarets de Berlín, fragmentos que se entrelazan con el jazz y la música militar.

El movimiento inicial empieza con un tema “gritado” por la flauta, el clarinete, el acordeón y el cello, que preparan la escena para elevar al xilófono, antes de terminar en un *glissando* de todos los instrumentos. Un rápido motivo de todo el ensamble introduce el segundo movimiento, una marcha de tono militar, pero grotesca como un desfile de payasos.

El tercer movimiento, *Cuarteto*, es un trío para flauta, clarinete y fagot, solamente puntuado por el tintineo del glockenspiel. El movimiento es tierno y siniestro al mismo tiempo.

Los tres movimientos iniciales parecen preparar el terreno para el gran final, la culminación de esta *Kammermusik*: un *collage* mordaz y paródico cargado de tensión. El clímax es alcanzado al final de la pieza, cuando todos sus materiales son centrifugados hasta culminar en el grito sarcástico y punzante de una sirena.

Erwin Schulhoff (1894 - 1942)

Nacido en Praga, Schulhoff se formó como pianista desde su infancia en su ciudad natal, en Viena y también en Leipzig y Colonia. Sirvió en el frente en la Primera Guerra Mundial, y esta experiencia bélica le llevó a convertirse en un antibelicista radical.

En 1919 entró en contacto con la vanguardia artística alemana, y en 1923 regresó a Praga, donde ganó reputación como concertista, al tiempo que desarrolló una intensa actividad como pianista de jazz. A inicios de la década de 1930, comprometido con los ideales del realismo socialista, simplificó su estilo. Tras las invasión Nazi de Checoslovaquia, Schulhoff trató de huir a la Unión Soviética, pero fue capturado y enviado al campo de concentración de Würzburg, donde murió de tuberculosis.

Suite para Orquesta de Cámara, WV 58, Op. 57 (1921)

El jazz fue parte de la vida creativa y profesional de Schulhoff. Por su experiencia como pianista de jazz, su uso de ese idioma fue vívido y orgánico, no impuesto desde fuera. En 1921, escribió la “Suite en el nuevo estilo”. El nuevo estilo era desde luego el jazz. Más adelante cambió su nombre a *Suite para Orquesta de Cámara*.

El *Ragtime* no sigue precisamente la tradición norteamericana, sino que es un ragtime con fuerte acento alemán. Parece más bien una parodia de la identidad de este tipo de danza, con un astuto color orquestal expresionista muy sofisticado. El *Valse Boston* es un vals sentimental, que derrama unas cuantas lágrimas. El *Tango*, más estilizado que sensual, emula el contacto y los movimientos de los bailarines.

Shimmy es una exploración de una danza con orígenes en el vudú haitiano, que popularizó en la década de 1920 la cantante y actriz estadounidense Gilda Grey, cuyo camisón (*chemise* en inglés, de ahí el nombre *Shimmy*) se podía ver cuando bailaba. *Step* es un movimiento para la percusión y ridiculiza lo militar, con un intenso componente grotesco. *Jazz*, el número final, es una conclusión perfecta para la Suite, con un ritmo sincopado que invita a llevar el tempo con el pie.

Dmitri Shostakovich (1906 - 1975)

Sin duda, uno de los más grandes compositores rusos de todos los tiempos, Shostakovich se hizo famoso desde sus primeras creaciones, que combinan la originalidad de la tradición rusa con las corrientes modernas provenientes de los países occidentales. Esto le valió que su música a veces fuera considerada decadente y reaccionaria, y en otras ocasiones fuera alabada como representativa del nuevo arte socialista por el Partido Comunista de la Unión Soviética.

Tras un período inicial en el que parecen dominar las influencias de Sergei Prokofiev, Igor Stravinsky y Paul Hindemith, Shostakovich desarrolló un estilo híbrido propio. Luego derivó hacia un estilo postromántico, en el que las influencias de Gustav Mahler se combinan con la tradición rusa. Su música, que comprende música de cámara, sinfonías, óperas y música para el cine, recoge elementos contrastantes con un fuerte componente rítmico.

Suite para Orquesta de Jazz, No.1 (1934)

Si bien Shostakovich es reconocido como uno de los compositores más importantes de la tradición clásica, también fue un gran amante de la música popular. Le encantaba la música folclórica judía y la música para teatro y cine. Entre 1929 y 1933, Shostakovich tuvo mucho trabajo escribiendo música para el cine, y tuvo la oportunidad de experimentar con instrumentos inusuales, como el theremin, el flexitón, el banjo y la guitarra hawaiana.

Su experiencia de estos años sin duda tuvo influencia en el sonido de la *Suite para Orquesta de Jazz* de 1934 (No. 1). La interpretación del jazz que hace Shostakovich es caprichosa, mostrando más su interés por la música gitana y del teatro *yiddish* que por el jazz estadounidense.

El movimiento inicial, un vals alegre, empieza con una melodía de la trompeta, seguida por el saxofón y luego el violín. La sección intermedia, animada, presenta el *glockenspiel* de manera prominente. El segundo movimiento, *Polka*, continua con el espíritu animado, con una interacción entre diversos instrumentos, acompañados por el banjo. El final, *Foxtrot*, comienza con una introducción de los metales, seguidos por una melodía sinuosa del saxofón. La sección más peculiar de este movimiento presenta la guitarra hawaiana, una referencia a sus partituras para el cine de esa época, acompañada por un trombón. El mismo trombón toma la melodía a continuación, y esto lleva a un final contundente de todo el ensamble.

Eugenio Toussaint (1954 - 2011)

Tomado de www.eugeniotoussaint.com

Músico autodidacta, comenzó su carrera profesional en 1972 en la Ciudad de México. Desarrolló una fecunda carrera como compositor de música de concierto, con un catálogo de obras impresionante, a la par de su interés por el jazz que nunca abandonó. Sus obras han sido interpretadas, entre otros, por la Orquesta Sinfónica Nacional de México, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Filarmónica de la Ciudad de México, el Cuarteto Latinoamericano, la Orquesta de Jazz del Berklee College of Music, el Curtis Ensemble, y por solistas como Horacio Franco, Álvaro Bitrán, Alberto Cruzprieto, entre muchos otros. Formó parte del Sistema de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de la Secretaría de Cultura de México.

Danzas de la Ciudad (1992)

Tomado de <http://ofcm.cultura.cdmx.gob.mx/node/774>

Danzas de la Ciudad fue uno de los primeros encargos de música de concierto hechos a Eugenio Toussaint, y fue una consecuencia directa de su trabajo como compositor residente de la Sociedad Filarmónica de Conciertos. Fueron estrenadas en el Museo de San Carlos, en el marco del Octavo Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México en 1992. Representan no sólo un compacto panorama geográfico, sino también una continuidad histórica y cronológica del corazón de la Ciudad de México, a través de estampas sonoras de lugares que tienen un peso simbólico singular asociado a diversas etapas de la historia mexicana.

Templo Mayor utiliza los instrumentos de viento como metáfora o símbolo de chirimías, ocarinas, conchas y otros instrumentos prehispánicos.

Catedral se caracteriza por un desarrollo sonoro basado en los metales y la percusión, y presenta una visión estilizada y depurada de una imaginaria música procesional.

Alameda pinta un vivo paseo por este famoso parque de la Ciudad de México. La impresión general es la de un barullo típicamente urbano.

En *Salón Colonia*, el compositor retrata uno de los legendarios salones de baile de la capital mexicana. Ofrece un episodio de contornos muy similares a los de un danzón a cargo del flautín, el oboe y el clarinete.

Tlatelolco se refiere a una zona que a lo largo de toda la historia de México, en especial en la época actual, ha tenido un valor simbólico notable. El esquema rítmico de acentos desplazados y síncopas iniciado por los duetos se mantiene hasta el final de la pieza.

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 Kammermusiksaal 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.

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

VIOLÍN I	Erasmus Solerti
VIOLÍN II	Mariana Ramírez
VIOLA	Manuel Loaiza
VIOLONCELLO	Cristián Guandique
CONTRABAJO	Alejandra Solís
FLAUTA Y PICCOLO	Natalia Chinchilla
OBOE	Roslyn Cerdas
CORNO INGLÉS	Josué Bermúdez
CLARINETE Y CLARINETE PICCOLO	Carlos David Arroyo
CLARINETE BAJO	Sergio Delgado
FAGOT	Manuel Carpio
CORNOS	Esteban Jiménez Álvaro Acosta
TROMPETAS	Jairo Vega José Adrián Abarca
TROMBÓN	Wilberth Vargas
SAXOFONES	Andrés Camacho (Alto, Sopr.) Rubén Mejía (Alto) Andrés Lizano (Tenor)
PERCUSIÓN	Josué Jiménez (Principal) Dennis Arce Sebasthián Villalobos
PIANO	Ramón Grau
ARPA	Ana Clara Arce
ACORDEÓN	María Fernanda Cruz
GUIARRA HAWAIANA / BANJO	Juan Salas

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