

ORQUESTA SINFÓNICA HEREDIA

Eddie Mora | **Director Artístico**

María Katzarava | **Soprano**

IV Programa 2026

Extracto de “El Guernica”

PROGRAMA

Alberto Ginastera (1916 - 1983)

Variaciones Concertantes para Orquesta de Cámara, op. 23

Eddie Mora Bermúdez (n. 1965)

Ecos del Guernica

-Intermedio-

Benjamín Gutiérrez Sáenz (n. 1937)

Tres Canciones para Soprano y Orquesta

I. Quisiera ser

II. Por la senda oscura

III. ¡Quizás ya no venga! (Vientos de Octubre)

Richard Wagner (1813 - 1883)

Preludio y Muerte de Amor de Isolda

De la ópera Tristán e Isolda, WWV. 90

**JUEVES 6
AGOSTO**

Teatro Popular Melico Salazar

7:00 pm, Entrada libre

**VIERNES 7
AGOSTO**

Parroquia de la Inmaculada

Concepción, Heredia

7:00 pm, Entrada libre

NOTAS AL PROGRAMA

*“Mas las sombras con dolor y la muerte con horror
parécenme decir: “Caminad, caminad”,
que al final no lejos hallarás,
con ardor y pasión, tu añorado amor.”*

Tres Canciones para Soprano y Orquesta Benjamín Gutiérrez S.

Sin intención de entrar en temas más filosóficos que musicales, si bien no pueden disociarse por completo, confrontar el *“Fatum”*, el destino, o incluso la fatalidad, siempre nos pone a cuestionarnos sobre la existencia y si realmente todos nuestros esfuerzos valen la pena, o si ya el libreto de nuestras vidas lo escribió alguien más y nosotros solo estamos actuándolo. Lo cierto es que estamos en una búsqueda que bien podría ser el amor, como menciona nuestro querido don Benjamín, y no solo de un compañero o compañera que esté a nuestro lado en la prosperidad o en las tribulaciones, sino el amor y el entendimiento de otros seres humanos, o el amor que podríamos sentir por las posesiones, por conocer otras partes del mundo, por obtener grandes éxitos... A pesar de las dificultades, aunque sea en un lugar muy pequeño en nuestro corazón, no dejamos de soñar con que las cosas estarán mejor, y seguimos caminando.

Por diversas razones, las obras seleccionadas para este programa de la Orquesta Sinfónica de Heredia son un reflejo de esta angustia tan humana, que a veces los compositores plasmaron en sus partituras, y en ocasiones además vivieron en carne propia.

Alberto Ginastera (1916 - 1983) - *Variaciones Concertantes para Orquesta de Cámara, op. 23*

A pesar de ser un compositor consolidado en su época, Alberto Ginastera no estuvo exento de problemas debido a los conflictos políticos de Argentina en la década de 1950. Las *Variaciones Concertantes*, de 1953, fueron escritas en un período difícil para el artista. Tuvo que renunciar años antes a la dirección del conservatorio de la Universidad Nacional de La Plata, y su principal medio de sustento fueron las partituras para películas y diversos encargos, entre ellos las *Variaciones*, que fueron solicitadas por la Asociación de Amigos de la Música de Buenos Aires y estrenadas por Igor Markevitch.

Se considera que las *Variaciones* son parte del período de “nacionalismo subjetivo” de Ginastera. Pocos años antes, el compositor había estudiado con Aaron Copland en Tanglewood, cuya influencia es notoria en las *Variaciones*, que además presentan materiales folclóricos y tradicionales en un tratamiento muy personal. La armonía de toda la obra se desprende de la afinación de las cuerdas abiertas de la guitarra, un instrumento fundamental en la vida de la Pampa y en la música latinoamericana en general. Todo lo anterior se puede notar claramente en el arpa, que acompaña al violoncello cuando presenta el tema principal de toda la obra al inicio.

La pieza hace un tratamiento del tema que resulta en diferentes personajes, con un carácter definido, dependiendo de los instrumentos que destacan en cada variación, con dos interludios: uno para las cuerdas y otro para los vientos, y un gran *finale*. Las secciones solísticas son:

- *Variazione giocosa*, para la flauta
- *Variazione in modo di scherzo*, para el clarinete
- *Variazione drammatica*, para la viola
- *Variazione canonica*, duo para oboe y fagot
- *Variazione ritmica*, para trompeta y trombón
- *Variazione in modo di motto perpetuo*, para los violines
- *Variazione pastorale*, para el corno francés

La pieza concluye con una presentación del tema, pero esta vez en el contrabajo, y una variación del tema a cargo de toda la orquesta (*Variazione in modo di Rondo*), que es un malambo, una danza gauchesca, un recurso nacionalista usado por Ginastera, con notas repetidas que representan el golpe de los pies, y un virtuosismo instrumental influenciado por el jazz.

Eddie Mora Bermúdez (n. 1965) - *Ecos del Guernica*

La sola mención del *Guernica* nos transporta a una época muy difícil en la historia reciente de la Humanidad. El destino de muchísimas personas se vio truncado del todo, o bien trastocado, por la Guerra Civil Española, en 1937.

En palabras del propio compositor, “*Guernica*, de Pablo Picasso, es un alarido pictórico en blanco y negro que retrata el sufrimiento provocado por la violencia y el caos. Concebida en 1937 como testimonio del horror vivido en la villa de Guernica durante la Guerra Civil Española, esta obra denuncia la barbarie de la guerra.

Ocho décadas más tarde, tomo aquel grito congelado en el lienzo y lo transformo en música: *Ecos del Guernica* canaliza la angustia y el sufrimiento de las víctimas por medio de las texturas sonoras de la orquesta sinfónica.

Cabe destacar que *Ecos del Guernica* forma parte de un ciclo temático dedicado a Guernica, con piezas que abarcan desde la música de cámara hasta la orquesta completa.

En la obra, se interpreta la tragedia a través de su distintivo lenguaje sonoro, orquestando la angustia en cada compás. La orquesta entera se convierte en un campo de ruinas sonoras donde lamentos y estallidos cobran vida: las cuerdas marcan las líneas al unísono, los metales rugen y las percusiones golpean con furia. Mediante una paleta orquestal poderosa, se construyen pasajes de intenso dramatismo; golpes contundentes y resonantes reverberan como ecos fantasmales del bombardeo, sacudiendo al oyente.

A modo de epitafio musical, la obra se erige 88 años después del *Guernica* original como un Memorial de aquella tragedia. Hacia su sección final, la música alcanza un clímax que funciona como epílogo resonante: es el último grito, un lamento tardío que se niega a olvidar.

Ecos del Guernica nos confronta con la irracionalidad de la guerra y la devastación del sufrimiento humano, ofreciendo un recordatorio doloroso pero necesario de las cicatrices que deja la violencia. En su última nota, el tam-tam queda suspendido en el aire, como un eco que perdura en la conciencia del oyente mucho después de la conclusión.” Esta obra fue comisionada por el Centro Cultural de España en Costa Rica. La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, bajo la batuta de su director titular, el maestro Andrés Salado, se encargó de su estreno en la Sala Principal del Teatro Nacional de Costa Rica, en el año 2025.

Benjamín Gutiérrez Sáenz (n. 1937) - *Tres Canciones para Soprano y Orquesta*

Don Benjamín Gutiérrez es uno de los compositores más importantes de Costa Rica, con un lenguaje inconfundible, a veces serio, denso y complejo, cercano al de los compositores del romanticismo tardío, y a veces con un humor y picardía reflejo de su personalidad.

De lo prolífico de su obra no quedan dudas. En la biografía que se encuentra en la primera edición de las *Tres Canciones para Soprano y Orquesta* se lee que ya en 1957, con tan solo 20 años, estrenó su primera obra, la ópera *Marianela*. No deja de ser interesante que su debut haya sido con la manifestación suprema de la música vocal, y con un personaje principal femenino. Ambos detalles conectan con las *Tres Canciones*. Además de haber estudiado en la Universidad de Costa Rica, tuvo la oportunidad de ampliar su formación en los Estados Unidos y en Buenos Aires, Argentina. Entre sus principales maestros destacan dos gigantes de la música del siglo XX: Darius Milhaud y Alberto Ginastera. No es casualidad que la música de Gutiérrez nos remita a las sonoridades de estos creadores.

Las *Tres Canciones* siguen además la tradición germana de las canciones orquestales de finales del siglo XIX y de la primera mitad del XX, cultivada por Mahler, Wolf y Richard Strauss, no sólo por los recursos instrumentales utilizados, sino por la interacción de música y texto. Sus letras nos presentan un personaje atormentado que busca su propia identidad, que desea desertar de todo esfuerzo por encontrar su amor, sin perder las más lejanas esperanzas de encontrarlo, y

que al final se da cuenta que su amor posiblemente no volverá y le embarga una tristeza que apaga sus ganas de vivir. Sin duda, un destino trágico que se refleja en la música de Gutiérrez.

Los poemas de las dos primeras canciones son de autor desconocido. El autor de *Vientos de Octubre*, poesía que inspiró la tercera canción, por otra parte, es el Poeta Nacional de El Salvador: Alfredo Espino. Espino buscó describir su tierra con una visión lírica, con un lenguaje sencillo, fácil de entender y sin complicaciones formales. Su poesía ha sido enmarcada dentro del desarrollo del costumbrismo salvadoreño, una estampa muy cercana además a las costumbres y la vida del campo costarricense de inicios del siglo XX, con sus angustias y tribulaciones.

En la primera canción, *Quisiera Ser*, prevalecen las armonías de cuartas y quintas, y los movimientos en octavas. Es una presentación directa del anhelo del personaje de poder simplemente existir, vivir sin complicaciones. Incluso, pareciera que las sonoridades abiertas escogidas por el compositor reflejan de alguna manera el vacío que la protagonista siente en su interior.

Por la *Senda Oscura* tiene un carácter descriptivo, no solo del aspecto físico de caminar por un espacio en tinieblas, sino también la posible situación emocional de una persona que va por un camino incierto, en el que no puede ver con claridad su destino. Comienza con una potente introducción orquestal que se extingue para dar paso a la protagonista, que inicia la canción a *capella* y luego continúa su lamento en conversación con la orquesta, que presenta una textura sonora que contrasta con la densidad de la pieza inicial. La desesperanza y la presencia de la muerte es cada vez más palpable, la protagonista casi desfallece (esto último reflejado en los *glissandi* descendentes de la parte vocal), pero al final está la esperanza de encontrar el amor, que es el clímax de la pieza. Después de esto, la orquesta inicia un largo disminuyendo hasta el final de la canción.

Finalmente, *¡Quizá ya no venga!* es el final desgarrador. La mujer se da cuenta que su amado posiblemente no vuelva. Todas las ilusiones que se habían construido en torno al amor y a la vida juntos se desvanecen, y cae en una profunda tristeza. Esta canción es la más extensa del ciclo y la más compleja en términos psicológicos. La declamación inicial de la protagonista nace del último acorde de la canción anterior, y el hecho que sea una sección sin acompañamiento del todo podría reflejar el enorme vacío que siente, que se manifiesta en un monólogo que no espera respuesta. La orquesta va exponiendo los estados anímicos de la protagonista, no es un simple acompañamiento, y hacia el final, la música se extingue nuevamente: una descripción sonora del frío que invade a la protagonista por las manos y se va apoderando de ella.

Richard Wagner (1813 - 1883) - *Preludio y Muerte de Amor de Isolda* De la ópera *Tristán e Isolda*, WWV. 90

Entrar en los detalles de *Tristán e Isolda*, con su famoso acorde *Tristán* como origen de un universo sonoro, sería una aventura arriesgada para un espacio tan limitado como este. Basta comentar que el anhelo del amor imposible, que busca una resolución desafiando al destino, obtuvo una perfecta representación sonora gracias al genio de Wagner.

La historia de *Tristán e Isolda* proviene de una leyenda medieval, que Wagner adaptó en un libreto de propia autoría, y la música fue compuesta entre 1857 y 1859. Un detalle importante es que Wagner cambió el concepto de la ópera en muchos sentidos, pero con *Tristán* dio un paso trascendental: el compositor se referiría a esta obra como *eine Handlung*, un drama con música. Tan solo esta idea como punto de partida es un giro que da pie a un nuevo tratamiento vocal, al uso sin precedentes de la orquesta, al retrato de los personajes con todas sus complejidades, y a la forma de contar una historia.

El descubrimiento de la poesía germánica medieval y el contacto con la obra del filósofo Arthur Schopenhauer tuvieron un profundo impacto en Wagner. De hecho, comunicó sus preocupaciones al respecto en una carta a Franz Liszt, en diciembre de 1854:

Nunca en mi vida había disfrutado de la verdadera felicidad del amor. Erigiré un monumento a este el más encantador de todos los sueños en el que, desde el principio hasta el final, el amor, por una vez, encontrará una total realización. He diseñado en mi mente un “Tristán e Isolda”, la más simple, y aun así la concepción musical más llena de sangre que pueda imaginarse, y con la «bandera negra» que se agita en el final yo me cubriré — para morir.

La trama de la obra nos habla de un amor prohibido y fatídico. Durante un viaje en altamar, el caballero Tristán transporta a la princesa irlandesa Isolda, quien debe casarse con el rey Marke, tío del noble. Por error, Tristán e Isolda consumen una pócima de amor en lugar de un veneno, lo que los une en una pasión incontrolable que últimamente los lleva a su muerte. El rey Marke ajusta cuentas con su sobrino por haber obtenido el amor de su prometida, en un duelo en el que Tristán no pone resistencia. El caballero muere en los brazos de Isolda, quien a su vez muere de pena, con el corazón roto.

El extracto que interpreta hoy la OSH es una especie de resumen del drama. Desde los materiales presentados en el preludio, que engloban el resto de la obra; hasta la muerte de amor de Isolda, todo en un ambiente de verdadero éxtasis que intenta representar el amor más puro.

INTÉRPRETES

Eddie Mora
Director Titular

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.

Como director huésped, Eddie Mora ha participado con diversas orquestas en Latinoamérica, Estados Unidos, España, Alemania y Rusia. Su catálogo de composiciones musicales suma cerca de noventa obras. Sus grabaciones discográficas, en calidad de compositor y director abarcan más de una treintena de producciones.

María Katzarava
Soprano, Directora y Creadora

Con 25 años de trayectoria artística, María Katzarava se ha consolidado como una de las voces verdianas más importantes del siglo XXI. Es la única soprano mexicana que ha cantado en los cinco continentes, presentándose en recintos de la talla del *Teatro Alla Scala di Milano*, el *Royal Opera House* y el *Palacio de Bellas Artes* de Ciudad de México.

Especialista en roles de soprano dramático como *Aida*, *Tosca*, *Madama Butterfly* y *Fidelio*. Ganadora del primer lugar en *Operalia 2008* (Ópera y Zarzuela), el premio "Joven Cantante" en los *Oscar della Lirica* de la Arena de Verona y el *Premio Crónica a la Cultura en México*. Su voz ha motivado la creación de obras contemporáneas como *Juana Sin Cielo*, de Alberto G. Demestres y el rol de "La Catrina" en *El último sueño de Frida y Diego*, de Gabriela L. F.

Fue Directora de la Compañía Nacional de Ópera de México, la institución más relevante del género en dicho país, fortaleciendo la producción lírica nacional. Además, es directora y fundadora del *Studio Katzarava* para el perfeccionamiento de nuevas voces. Ha liderado proyectos de alto impacto como el Estudio de la Ópera de Bellas Artes y el *Concurso Internacional de Canto María Katzarava*.

En 2026, está celebrando un cuarto de siglo de carrera con una agenda internacional de ópera y conciertos de gala. Destaca su reciente participación en el *Festival Alfonso Ortiz Tirado*, junto a Rodrigo de la Cadena. Durante este año, saldrá a la luz su nuevo disco grabado en colaboración con la pianista Argentina Durán.

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 I

Erasmus Solerti (Concertino)
Johan Chapellín (Asistente)
Mario Álvarez
Caterina Tellini
Ángel Cabrera
Karen Murillo
Andrés Mendieta
Sofía Schütte
Sara González
Abigail Murillo
Johnny Chang

VIOLINES II

Mariana Ramírez (Principal)
Elian Castañeda (Asistente)
Paula Campos
Carlos Vargas
Adriel Murillo
Mónica Rodríguez
Abdel Méndez
Andrés Maroto
Beatriz Ramírez
Steven Granados

VIOLAS

Manuel Loaiza (Principal)
Nicole Chacón (Asistente)
Alexander López
Juan Manuel Brenes
Jairo Soto
Linda Pérez
Carlos Useda
Paula Solano

VIOLONCELLOS

Cristian Guandique (Principal)
Jennifer Alvarado (Asistente)
Adrián Cerdas
César Jarquín
Ileana Rivera
Susana Pérez
Denzel Brocks
Carolina Durán

CONTRABAJOS

Alejandra Solís (Principal)
Sergio García (Asistente)
Mariana Cruz
Juan Pablo Mora
Luis Álvaro Zamora
Mauricio Rodríguez

FLAUTAS

Natalia Chinchilla
Isabel Solano

PICCOLO

Mario Velasco

OBOES

Roslyn Cerdas
Eduardo Solorzano

CORNO INGLÉS

Josué Bermúdez

CLARINETES

Carlos David Arroyo
Carolina Montero

CLARINETE BAJO

Sergio Delgad

FAGOTES

Manuel Carpio
Natasha Pizarro

CONTRAFAGOT

Braulio Méndez

CORNOS

Álvaro Acosta
Katherine Piedra
Isaac Arias
Pablo Torres

TROMPETAS

Jairo Vega
Keylin Avendaño
José Adrián Abarca

TROMBONES

Isaac Aguirre
Wilberth Vargas
Daniel Rodríguez

TUBA

Andrés Porras

PERCUSIÓN

Josué Jiménez (Timp)
Dennis Arce
Sebasthian Villalobos
Juan Carlos Espinoza

ARPA

Anaclara Arce

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

Gestión de Bienes Institucionales y Asistente de producción

/Biblioteca: Manfred Salmerón Monge

Diseño gráfico: Diego Zúñiga

Gestión de redes sociales y fotografía: Verónica Oviedo

Jefe Técnico: Jorge Nájera

Asistente Técnico: Carlos Mora

Transporte: Eliécer Ávila

OSH

Extracto de
“El Guernica”