

LATINOS

esencial
COSTA
RICA

MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

TEATRO POPULAR
MELICO SALAZAR

CENTRO NACIONAL
DE LA MÚSICA

ASH

ORQUESTA SINFÓNICA HEREDIA

Obras:

Eddie Mora | Director Artístico

Marlos Nobre | Intrata e Tango

Heitor Villalobos

Bachianas Braileiras No.2

Alberto Ginastera |

Ollantay op. 17

Arturo Márquez

Danzón No. 2

Jueves 7:00 p.m.

16·4·26

TEO

Viernes 7:00 p.m.

17·4·26

Parroquia de Heredia

PROGRAMA

Marlos Nobre (1939 - 1924)

“Intrata e Tango” para Orquesta de Cámara, op. 129

Heitor Villa-Lobos (1887 - 1959)

Bachianas Brasileiras No. 2

I. Preludio

II. Aria

III. Danza

IV. Tocata

Alberto Ginastera (1916 - 1983)

Ollantay, op. 17

I. Paisaje de Ollantaytambo

II. Los guerreros

III. La muerte de Ollantay

Arturo Márquez (n. 1950)

Danzón No. 2

JUEVES 16 ABRIL

**Teatro Eugene O'Neill, Centro Cultural
Costarricense Norteamericano**

7:00 pm, Entrada libre

VIERNES 17 ABRIL

**Parroquia de la Inmaculada
Concepción de Heredia**

7:00 pm, Entrada libre

NOTAS AL PROGRAMA

Marlos Nobre (1939 - 2024) - *Intrata e Tango para Orquesta de Cámara, op. 129*

Caracterizado por un estilo ecléctico, que combinaba técnicas clásicas como la politonalidad, la atonalidad y el serialismo con influencias estilísticas y conceptuales de la música tradicional y popular brasileña, la música de Marlos Nobre muestra la influencia de maestros destacados, como Hans J. Koelreutter y Camargo Guarnieri. También tuvo contacto con Ginastera, Messiaen, Malipiero, Copland y Dallapiccola en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Más tarde trabajó con Alexander Goehr y Gunther Schuller y tomó clases en el Centro de Música Electrónica Columbia-Princeton de Nueva York.

En el plano internacional, recibió numerosos premios, participó en incontables festivales y compuso obras por encargo. Como pianista y director de orquesta se presentó con orquestas como la Suisse Romande, Philharmonique de la ORTF de Paris; Collegium Academicum de Ginebra; Royal Philharmonic de Londres y con agrupaciones en España, Portugal, México, Venezuela, Perú, Uruguay, Guatemala y en otros países.

Intrata e Tango, op. 129, del año 2021, es una muestra de las diversas influencias de Nobre. La obra se divide en dos secciones contrastantes. La *Intrata* es un preludio de carácter solemne y declamatorio. En la orquesta, Nobre utiliza densidades armónicas y ataques incisivos para crear una atmósfera de expectativa, sirviendo como un "pórtico" sonoro. Por su parte, el *Tango* no es un tango convencional para baile, sino una reinención modernista. El ritmo característico del tango se utiliza como un motor rítmico obsesivo que atraviesa diversas transformaciones tímbricas y armónicas, alternando momentos de gran tensión con pasajes más líricos.

La pieza refleja la madurez de Nobre en la integración del folklore urbano con lenguajes de vanguardia. Utiliza el atonalismo libre y la politonalidad, pero siempre manteniendo una vitalidad rítmica que es marca registrada de su estilo "nobriano".

Es una obra recurrente en programas que buscan resaltar la música latinoamericana contemporánea, habiendo sido dirigida por maestros como Alfredo Rugeles en escenarios destacados como el Centro de Acción Social por la Música en Venezuela.

Heitor Villa-Lobos (1887 - 1959) - Bachianas Brasileiras No. 2

Sin duda alguna, uno de los compositores más universales y más influyentes de todos los tiempos fue Johann Sebastian Bach. Fue un genio que utilizó todos los recursos de su época y elevó todos ellos a un nivel artístico y técnico sin precedentes, y este es el caso no solo de la música reservada para las cortes e instituciones religiosas de su época, sino también de las danzas provenientes de las tradiciones populares.

Casi doscientos años después de la muerte del gran maestro alemán, el compositor Heitor Villa-Lobos, considerado el más destacado de Brasil, siguió las huellas de Bach. No solo utilizó sus técnicas contrapuntísticas y polifónicas, y sus propuestas estructurales, sino que las mezcló con los elementos de las músicas y elementos culturales tradicionales del Brasil. El resultado fue la serie de nueve Bachianas Brasileiras, compuestas entre 1930 y 1945, que fusionan la estructura contrapuntística de J.S. Bach con la riqueza folclórica y popular brasileña. Estas obras, famosas por su variedad instrumental (incluyendo desde un ensamble de chelos hasta orquesta orquesta completa), incluyen títulos dobles que combinan formas barrocas y brasileñas.

La *Bachiana Brasileira N°2* es una obra descriptiva, orquestada para una orquesta relativamente grande en la que destacan una nutrida sección de percusión y un saxofón tenor. Sus cuatro movimientos describen momentos y actividades propias de la cultura en la que está inmersa. El *Preludio*, con el subtítulo *Canto de Capadocio*, es un largo solo del saxofón, en un tono melancólico y nostálgico que representa el personaje bohemio callejero de Rio conocido con ese nombre. El *Aria* también lleva el nombre de *Canto de Nuestra Tierra*, y es una canción más rápida y enérgica. A continuación viene la *Danza - Recuerdos del Sertao*, una alusión a las tierras áridas del norte de Brasil. El *Sertao* también tiene toda una significación en la cultura brasileña: representa un espacio mítico en la literatura, a menudo asociado con la sequía, la resistencia, el misticismo y la vida rural. Por último, la *Tocata - El Trencito del Caipira*, no necesita mayor descripción. Sin embargo, el "caipira" es también una figura importante en la cultura del Brasil. El término es una forma peyorativa de referirse a los campesinos. No obstante, la presentación que hace Villa-Lobos más parece una reivindicación del campesino como un elemento fundamental de la identidad brasileña, con la descripción de un tren que, después de un viaje lleno de colores, llega "agotado" a las entrañas de un enorme país, donde justamente esos campesinos producen los alimentos fundamentales para todos.

Curiosamente, esta obra no fue estrenada en Brasil, sino en Venecia en 1934, cuatro años después de su composición, y estuvo a cargo del compositor y director italiano Alfredo Casella.

Alberto Ginastera (1916 - 1983) - *Ollantay*, Tres Movimientos Sinfónicos, op. 17

Gran parte de la música académica latinoamericana del siglo XX está inspirada en nuestras civilizaciones prehispánicas. Esto se enmarca dentro de una tendencia global que tomó fuerza durante la primera mitad del siglo. Algunos compositores se unieron tratando de responder una interrogante: ¿cómo suena la música de nuestros pueblos, cuáles son nuestros sonidos originarios? La inquietud de saber de dónde venimos, sonoramente hablando, empezó con figuras tan notables como Bela Bartok y Zoltan Kodaly, y curiosamente esos sonidos vernáculos terminaron uniéndose a uno de los medios instrumentales convencionales más importantes de la historia de la música: la orquesta sinfónica, un producto centro-europeo de los siglos XVIII y XIX.

Ollantay, del argentino Alberto Ginastera, podría considerarse un ejemplo de lo anterior, aunque estrictamente hablando no sigue el rigor científico de la investigación etnomusicológica. Compuesto en 1947 y dedicado a Erich Kleiber, gran director universal que estrenó el poema sinfónico en el Teatro Colón de Buenos Aires, está inspirado en el drama homónimo, escrito en quechua cuzqueño durante la época del Virreinato. Ollantay fue un guerrero inca mítico, a tal punto que una de las ciudades más importantes del imperio inca está inspirada en su nombre.

Se transcribe a continuación las notas que el mismo compositor escribió como preámbulo a la partitura, y que sirven como programa de la obra:

“Ollantay” está inspirado en el poema dramático precolombino de origen incaico. El tema gira alrededor del mito de Ollantay, hijo de la Tierra, que se opone al Inca, hijo del Sol. Este declaró la guerra a Ollantay por haber profanado el Templo de las Vírgenes para raptar a Coyllur, la hija del Inca. La tragedia conmovió al Imperio. Ollantay resistió durante largo tiempo en su fortaleza hasta que fue vencido y muerto.

Esta obra está dividida en tres movimientos:

I. PAISAJE DE OLLANTAYTAMBO

En la soledad nocturna de Ollantaytambo surge la figura de Ollantay para evocar el clamor de los pueblos desaparecidos.

II. LOS GUERREROS

Los guerreros de Ollantay danzan mientras se preparan para la lucha. Enardecidos, remedan a las huestes en combate.

III. LA MUERTE DE OLLANTAY

Prisioneros del Inca, Ollantay predice la destrucción del Imperio y la desaparición de la raza de los Hijos del Sol. Muere Ollantay y la soledad invade el paisaje andino.”

Si bien *Ollantay* está inspirada en una historia previa a la conquista española, lo cierto es que el tratamiento temático y orquestal difícilmente se separan de la tradición de la música orquestal europea. Tiene sonoridades que nos remontan a la música precolombina, por ejemplo el solo de flauta inicial, y los instrumentos de percusión y metales, propios de la imagen guerrera que Ginastera nos presenta. Sin duda fue una obra muy novedosa en su época, y para nuestros oídos modernos es fácil asociarla con una banda sonora de una película. Una de las influencias más palpables es la de Stravinsky, con referencias directas a *La Consagración de la Primavera*, y la instrumentación está permeada del gran colorido de la música orquestal de otros grandes maestros como Sergei Prokofiev o Aaron Copland. De hecho, Ginastera estudió con este último en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial.

La obra es de altísima factura y no tiene nada que envidiar a otras piezas orquestales más conocidas de Ginastera, como su ballet *Estancia*.

Arturo Márquez (n. 1950) - Danzón No. 2

Aunque el danzón es una danza indiscutiblemente cubana, nacida de la contradanza hacia el año 1880, se arraigó profundamente en la vida mexicana de los salones de baile de finales del siglo XIX e inicios del XX. Desde su llegada al puerto de Veracruz, pasó por varias etapas de desarrollo en México, asociadas profundamente con los eventos de ese país. La inicial va desde su llegada hasta la primera etapa de la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1913, otra va hasta los años de 1930, en los que destacó el inicio de la radio y de la industria discográfica. Posteriormente el consumo de danzón se da a través de la radio y los espacios donde se podía bailar, lo que da pie a las diversas formas de interpretar el danzón y a la existencia de orquestas de baile, entre aproximadamente 1935 y 1965, y por último se llega a una etapa en la que el danzón entra en decadencia para dar paso a otros ritmos, como el cha-cha-cha. Recientemente se ha experimentado un renacimiento del género, gracias a la estructura y a la elegancia que lo hacen permanente.

Al ser una danza de tal relevancia, con un potencial estético tan amplio, no es de sorprendernos que traspasara el ámbito de los salones de baile y poco a poco se infiltrara en la vida sinfónica. Desde arreglos de danzones tradicionales hasta nuevas interpretaciones del género muestran que el danzón sigue vivo. Aunque perdió fuerza, nunca ha dejado de existir.

En todo el mundo, el nombre de Arturo Márquez está asociado con esta reinterpretación del danzón. Originario de Sonora, su formación musical inició en Los Ángeles, California, y continuó en Ciudad de México, para culminar en París, y posteriormente pudo profundizar sus estudios en el Instituto de Artes de California. En México, se integró a diversos grupos artísticos y de compositores dedicados a la experimentación con medios electrónicos, y gracias a estos colectivos entró en contacto con el mundo del baile de salón.

El *Danzón N°2* es probablemente la obra más reconocida de Márquez. Compuesta a inicios de 1994, por encargo de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de México, está dedicada a su hija, Lily Márquez. En términos generales, sigue el estilo tradicional del género, pero con variaciones que enriquecen la obra armónica y melódicamente. En la primera sección, el famoso solo de clarinete del inicio, con la clave en 2-3, sin introducción, presenta el primer tema, que después se desarrolla en contrapunto. Después de eso llega un nuevo tema de las cuerdas, puntuado por los metales, que acelera hasta una sección más viva, donde podría decirse que el baile ya dejó los preámbulos atrás y las parejas tomaron completamente la pista. Después hay una sección pausada, que vuelve a los temas ya presentados, pero ahora con variaciones, con nuevas disposiciones instrumentales de los materiales. Sobresale el solo de trompeta, sin duda inspirado en las sonoridades de las orquestas de baile. Desde ahí hasta el final la música es más frenética, hasta un poco disonante en algunos pasajes, para llegar a la conclusión de la obra.

Sobre el *Danzón N°2*, el mismo Márquez mencionó: “Me da mucho gusto que haya logrado ese éxito. Es una obra que ha cumplido su objetivo: la gente la asocia con la esperanza, justo con la intención que la hice... Cuando escribí ese danzón yo tenía esperanza por el renacimiento de la música popular.” La enorme acogida que ha tenido el *Danzón N°2* es el mejor testimonio de lo señalado por Márquez.

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.

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

VIOLINES I

Erasmus Solerti (Concertino)
Johan Chapellin (Asistente)
Mario Álvarez
Caterina Tellini
Ángel Cabrera
Andrés Mendieta
Karen Murillo
Camila Ramírez
Sara González
Abigail Murillo

VIOLONCELLOS

Cristian Guandique (Principal)
Daniel Vega
Adrián Cerdas
Jennifer Alvarado
César Jarquín
Ileana Rivera
Susana Pérez
Denzel Broocks

OBOES

Roslyn Cerdas (Principal)
Josué Bermúdez

CLARINETE BAJO

Sergio Delgado

CORNOS

Esteban Jiménez (Principal)
Mariano Baldioceda
Alvaro Acosta
Pablo Torres

TUBA

Andrés Porras

ARPA

Anaclara Arce

VIOLINES II

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

CONTRABAJOS

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

CORNO INGLÉS

Isaac Alfaro

SAXOFÓN TENOR

Andrés Camacho

TROMPETAS

Jairo Vega (Principal)
Keylin Avendaño
Indra López

TIMBALES

Josué Jiménez (Principal)

PIANO / CELESTA

Carolina Ramírez

VIOLAS

Manuel Loaiza (Principal)
Nicole Chacón
Alexander López
Marcela Chavarría
Juan Manuel Brenes
Linda Pérez
Carlos Useda
Leonardo Perucci

FLAUTAS

Natalia Chinchilla (Principal)
Margareth Chinchilla

PICCOLO

Ana Lucía Cárdenas

CLARINETES

Carlos David Arroyo
María Paz Corrales

FAGOTES

Manuel Carpio (Principal)
Natasha Pizarro

TROMBONES

Wilberth Vargas (Principal)
Isaac Aguirre
Daniel Rodríguez

PERCUSIÓN

Dennis Arce
Sebastián Villalobos
Luis Alejandro Salas
Juan Carlos Espinoza

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 Porrás 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

Community manager: Verónica Oviedo

Jefe Técnico: Jorge Nájera

Asistente Técnico: Carlos Mora

Transporte: Eliécer Ávila

