

TEATRO MAYOR

JULIO MARIO SANTO DOMINGO

III Festival Internacional de Cuartetos de Cuerdas FESTIQ-ARTETOS

— TEATRO ESTUDIO —

MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE, 8 P.M.
REFLEJOS DE LA NOCHE
CUARTETO Q-ARTE · COLOMBIA

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE, 11:00 A.M.
CONCIERTO DE CLAUSURA DEL FESTIVAL
CUARTETO LATINOAMERICANO · MÉXICO
CUARTETO Q-ARTE · COLOMBIA

PULEP-LRJ624-QBC817

Diseño: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, José Torres.

Fotografía © Juan Diego Castillo

ALIADOS

Evento Apoyado por el Ministerio de Cultura
Programa Nacional de Concertación Cultural

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Amigos del Teatro Mayor: estamos comprometidos con la construcción de una ciudad donde los bogotanos sean más felices y donde se aplique el principio de la igualdad de oportunidades. El trabajo que adelantamos en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con el apoyo fundamental de la empresa privada, es el mejor ejemplo de ese compromiso. Una oferta artística de calidad que, gracias a los diferentes programas que el Teatro adelanta, está al alcance de todos los ciudadanos. Con más cultura estamos construyendo una Bogotá Mejor para Todos.

Enrique Peñalosa Londoño
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

III Festival Internacional de Cuartetos de Cuerdas

FESTIQ-ARTETOS

• Del 18 al 30 de septiembre de 2018 •

El Festival se enorgullece en presentar su tercera edición bajo la dirección general del cuarteto colombiano Q-Arte. En los dos encuentros anteriores, 2014 y 2016, el Festival ha aportado a la comunidad de intérpretes de cuerdas frotadas un espacio importante para su desarrollo, enfocado principalmente en el formato de cuarteto de cuerda por ser este uno de los ensambles más exigentes de la música de cámara. Se han realizado diversas actividades

favoreciendo el crecimiento y desarrollo artístico de los participantes y se ha mantenido un punto de encuentro periódico para intercambiar conocimientos y experiencias creativas y musicales; además de facilitar y estimular la creación de cuartetos y el trabajo en conjunto con los estudiantes de composición. Este año se llevó a cabo el Primer Concurso Nacional de Composición para Cuartetos de Cuerda.

Escenarios

- Teatro Estudio
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
- Sala de conciertos de la Biblioteca
Luis Ángel Arango
- Auditorio Olav Roots
Conservatorio de Música de la Universidad
Nacional de Colombia

Invitados

- Cuarteto Latinoamericano (México)
- Mario Lavista, compositor (México)
- Gustavo Leone, compositor (Argentina)
- Gisela Curtolo, violín (Italia)
- Corrado Bolsi, violín (Italia)

CON EL APOYO DEL TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO,
EL BANCO DE LA REPÚBLICA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE

DE 2018, 8 P.M.

TEATRO ESTUDIO

Cuarteto Q-Arte · Colombia

Reflejos de la noche

Laura Palma: diseñadora visual
Jefferson Rosas: ingeniero de sonido

PROGRAMA

Mario Lavista

(México, 1943)

Reflejos de la noche (1984)

George Crumb

(Estados Unidos, 1929)

Black Angels (1970)

I. Departure

1. *Threnody I: Night of the Electric Insects*
2. *Sounds of Bones and Flutes*
3. *Lost Bells*
4. *Devil-music*
5. *Danse Macabre*

II. Absence

6. *Pavana Lachrymae*
7. *Threnody II: Black Angels!*
8. *Sarabanda de la Muerte Oscura*
9. *Lost Bells (Echo)*

III. Return

10. *God-music*
 11. *Ancient Voices*
 12. *Ancient Voices (Echo)*
- Threnody III: Night of the Electric Insects*
- *Sarabanda de la muerte oscura (Echo)*

DURACIÓN: 1 HORA

NOTAS AL PROGRAMA

Por: Ricardo Rozental

Por estos días, treinta años atrás, dos sobresalientes cuartetos mexicanos expusieron ante académicos un par de obras destacadas de Mario Lavista. Esas obras y sus intérpretes son ahora hitos para los músicos de este continente y de los restantes en que se han presentado a lo largo de varias décadas de actividad. En esa ocasión de octubre de 1998, Lavista ofreció ante el Colegio Nacional de México un discurso sobre El lenguaje del músico que constituyó su primera lección allí. Enseguida, el Cuarteto Latinoamericano ejecutó *Reflejos de la noche* para grupo de arcos y luego *Tambuco*, cuarteto de percusiones de México, abordó la *Danza isoritmica*. Las palabras de Lavista ese día conservan actualidad y se pueden leer en los escritos sobre este compositor que ha publicado la musicóloga mexicana Ana Alonso-Minutti, quizás la más rigurosa estudiosa de su obra, o el compositor colombiano Rodolfo Acosta quien ha presentado la música y sus observaciones sobre Lavista en numerosas ocasiones. En las palabras del compositor, hace tres decenios, “La primera pieza es un cuarteto de cuerdas que escribí en colaboración con el Cuarteto Latinoamericano... En esta obra me propuse eliminar cualquier sonido real y utilizar únicamente sonidos armónicos; esos “polvos mágicos”, reflejos audibles de cada uno de los generadores, que sólo de manera esporádica han aparecido en la música. El título de la pieza alude a uno de los ocho breves poemas que forman la *Suite del insomnio* de Xavier Villaurrutia. El poema se llama “Eco”, y dice así:

La noche juega con los ruidos
copiándolos en sus espejos de sonidos.

Intenté en esta obra – decía entonces Lavista – capturar la atmósfera nocturna y la idea de reflejo que el poema sugiere. Usar armónicos es, en un cierto sentido, trabajar con sonidos reflejados... Asi-

mismo, la forma general está concebida como un espejo. Consta de un solo movimiento dividido en tres grandes partes, siendo la tercera un reflejo de la primera. Así, la obra termina como comenzó, creando la ilusión de una estructura temporal que retorna a su punto de partida.”

En contestación a la lección de Lavista, Alejandro Rossi, escritor y filósofo miembro del Colegio Nacional, recordó que había escuchado en Bogotá esta misma obra en el Teatro Colón, seis años antes de la ocasión y que el intérprete era el Cuarteto Latinoamericano. Esa obra, pues, ya tiene una larga tradición en nuestro medio. Sólo que hoy la hace el colombiano Cuarteto Q-Arte, integrado por profesores del conservatorio de música de la Universidad Nacional de Colombia.

Lavista advirtió en 1998 que “...puesto que es mi música la que me ha traído aquí, he creído pertinente, y necesario también, que se escuchen algunas obras mías. Ellas representan una parte imprescindible de esta lección ya que son un espejo mucho más fiel que las palabras de mi pensamiento musical.” Y esto conserva validez.

Podría decirse que *Black Angels* de George Crumb no es un cuarteto de cuerdas sino una música con cuarteto de cuerdas. Desde su composición, hace medio siglo, son muy variadas las aproximaciones

que diversos intérpretes han hecho a la obra. Si se siguieran las instrucciones de Crumb, los instrumentos de cuerdas del cuarteto serían eléctricos y habría una determinada disposición de los cuatro en el escenario. Los músicos deberían emplear sus voces, un gong, maracas, copas de cristal, varillas de vidrio, dedos metálicos, tam-tam con su golpeador, también un arco de contrabajo para golpear el tam-tam y una puya metálica. La obra suponía unos ciertos desplazamientos de los ejecutantes en el escenario y abajo del mismo. Es decir que, desde su concepción, la pieza llama a una ejecución performática de esta obra que comienza y retorna con el nerviosismo de su apertura.

Black Angels alude a la guerra que el ejército de los Estados Unidos libró en Vietnam y a los negros aparatos que llenaron el cielo del país y que dispensaron la muerte desde las alturas.

Son abundantes las ejecuciones presentadas como música de cámara, con los integrantes del cuarteto posicionados sobre el escenario efectuando desplazamiento limitados. De esa manera es posible que la versión se concentre demasiado en uno sólo de los aspectos de la pieza que, por amplia que sea, deje por fuera opciones que el compositor previó y que, con los años se han expandido hacia un empleo más extenso de posibilidades sonoras, visuales y performáticas.

Cuarteto Q-Arte

Fotografía © Ariadne Marcela Silva

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, 11 A.M. TEATRO ESTUDIO

Cuarteto Latinoamericano · México
Cuarteto Q-Arte · Colombia
Concierto de clausura del Festival

PROGRAMA

Mario Lavista

(México, 1943)

Cuarteto n° 6: Suite en cinco partes (1999)

I. Danza

II. Motete

III. Canon

IV. Coral

V. Estudio

Interprete: Cuarteto Q-Arte

Mario Lavista

(México, 1943)

Cuarteto n° 5: Siete Invenciones (1998)

Invención I: presto

Invención II: motete isorritmico (moderato)

Invención III: andante con moto

Invención IV: andante tranquillo

Invención V: presto

Invención VI: lento flessibile

Invención VII: molto allegro con brio

Interprete: Cuarteto Latinoamericano

INTERMEDIO

Marius Díaz

(Colombia, 1985)

El verano peligroso

Inspirada en la novela homónima de Ernest Hemingway

Obra ganadora del Primer Concurso Nacional de

Composición para cuarteto de cuerdas

Interprete: Cuarteto Q-Arte

Gustavo Leone

(Argentina, 1956)

Reflejos: en un doble cuarteto de cuerdas (2018)

Obra comisionada por el Festival

Estreno mundial

Intérpretes: Cuarteto Latinoamericano

y Cuarteto Q-Arte

1 HORA Y 15 MINUTOS
CON INTERMEDIO

NOTAS AL PROGRAMA

Por: Ricardo Rozental

El sello discográfico Toccata Classics publicó en 2011 los cuartetos completos de Mario Lavista interpretados por el Cuarteto Latinoamericano con notas a las obras escritas por la musicóloga mexicana Ana Alonso-Minutti. En el recorrido por las seis obras, Alonso-Minutti da cuenta del lapso de quince años entre el primero y segundo cuarteto y del incremento en la composición de obras para esta formación a partir de su estrecha relación con el Cuarteto Latinoamericano. Algo similar ocurre con el cuarteto Q-Arte integrado por profesores del Departamento de música de la Universidad Nacional de Colombia. El Q-Arte ha trabajado antes con Mario Lavista y con Gustavo Leone. También en Toccata Classics está la grabación del CD de 2013 con obras de Leone para las que el Q-Arte contó con la soprano Beatriz Elena Martínez, pues el *Cuarteto n° 1* requiere esta voz en su segundo movimiento, y de la arpista Marta Liliana Bonilla en el Quinteto rojo.

Alonso-Minutti, en las notas al CD de Lavista, cuenta detalles de cómo la proximidad entre el Latinoamericano y el compositor propulsó las obras. El *Cuarteto n° 2* marcó el comienzo de esa relación; el n° 3 se llama Música para mi vecino, es decir, para el segundo violín del Latinoamericano, Arón Bitrán quien vivió en el mismo edificio del compositor en la ciudad de México. Para el n° 6, Suite en cinco partes, Alonso-Minutti informa que la obra recurre a técnicas de contrapunto medievales. En sus movimientos, Danza presenta la inversión de material temático a mitad del movimiento, que luego retorna a su forma original; Motete recuerda la bre-

ve estructura isoritmica de un motete; Canon explora dos procedimientos diversos de la técnica del canon; Coral viene enseguida sin pausa, en contrapunto imitativo; termina con Estudio, de riqueza polirrítmica.

En el n° 5, Siete invenciones, Lavista echó mano de la invención, técnica para componer una pieza breve, en contrapunto a dos partes con una exposición seguida del desarrollo del motivo. En esta obra Lavista presenta contrastes en torno a velocidad, uso de arco y cuerda pulsada y en el empleo de isoritmia con la que obtiene una gran complejidad rítmica a partir de frases de notable estabilidad.

En las composiciones de Marius Díaz hay un trasfondo de literatura latinoamericana como en sus *Pomboyanas* para piano con respaldo en el poeta colombiano del siglo XIX Rafael Pombo. También está presente la obra de Ernest Hemingway quien mantuvo estrechos vínculos con Cuba y España, especialmente en la cultura iberoamericana que gira en torno a la fiesta taurina y sus allegados. Marius Díaz ya había compuesto sobre *El viejo y el mar* y había comenzado a leer *El verano peligroso* cuando llegó la convocatoria al concurso de composición del presente Festival. Ni en esta, ni en otras obras de Díaz con referentes literarios existe la intención de hacer del libro un programa para la música, o de la música una versión del texto. Pero está allí, para su compositor. Sus obras suelen tener interés contrapuntístico, le gusta trabajar con escalas distintas

a la diatónica y compone con procedimientos seriales. Díaz es dado a emplear células rítmicas que constituyen la médula de sus piezas y compone obras que implican elevados retos técnicos para sus intérpretes, en ocasiones contraviniendo instrucciones inveteradas que operan bien en su música y ganan la atención de los ejecutantes y del público.

Una nueva propuesta de parte del Q-Arte condujo a Gustavo Leone a escribir la presente *Reflejos para doble cuarteto de cuerdas*. Es una pieza en un solo movimiento con tres partes claramente distinguibles en sus contrastes. La disposición de cada cuarteto en el escenario facilita la percepción de esa suerte de reflejo musical expresado a partir de procedimientos que vienen del remoto pasado de la música occidental de tradición académica. Como ocurre con mucha de la música de Leone, en esta pieza se perciben pulsos y ritmos que pueden identificarse con la música latinoamericana de tradición popular, aplica viejas fórmulas vocales del Renacimiento, emplea alternaciones responsoriales o lleva a todos los ejecutantes hacia un mismo punto. Los recursos técnicos no hacen de esta obra un repertorio enciclopédico del pasado pues su sonido y ejecución corresponden a nuestros días. *Reflejos* está dedicada a los cuartetos Q-Arte y Latinoamericano. Será esta la primera ocasión en que el Latinoamericano ejecute una obra de Gustavo Leone, gracias a los buenos oficios del Q-Arte.

Cuarteto Latinoamericano

Fotografía © Archivo de la agrupación

Cuarteto Q-Arte

Colombia

Desde su formación en el 2010, el Cuarteto Q-Arte se ha concentrado en investigar, interpretar y difundir la música latinoamericana escrita para cuarteto de cuerdas. Ha puesto particular atención en la obra de compositores contemporáneos que proponen nuevas sonoridades y promueven otros perfiles estéticos para este formato de cámara.

Su repertorio es extenso e incluye más de noventa composiciones de músicos latinoamericanos, las cuales han sido interpretadas en diferentes escenarios, festivales y encuentros académicos alrededor del mundo. Una parte de este repertorio ha quedado registrado en importantes producciones discográficas. El cuarteto ha estudiado bajo la orientación de Richard Young, miembro del reconocido Cuarteto Vermeer de Estados Unidos. Su orientación y perseverancia le ha valido ser nominado al premio de innovación de Classical: NEXT 2017.

Q-Arte está conformado por profesores vinculados a la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. El trabajo docente de sus integrantes alimenta su quehacer artístico e investigativo y lo ha impulsado a organizar y ofrecer seminarios, festivales, clases magistrales y talleres de formación orientados hacia nuevas generaciones de músicos. Además, Q-Arte ha participado en sesiones de lectura de obras nuevas, trabajando directamente con importantes compositores, profesores y estudiantes de composición dentro y fuera del país. Adicional a este trabajo, el cuarteto organiza el Festival Internacional de Cuartetos de Cuerda FestiQ-Artetos, un encuentro bianual que se celebra desde el año 2014.

INTEGRANTES

Juan Carlos Higueta y Liz Ángela García, violines
Sandra Arango, viola
Diego García, violonchelo

Cuarteto Latinoamericano

México

Fundado en México en 1982, el Cuarteto Latinoamericano ha ganado en dos ocasiones el Grammy Latino, en 2012 por su disco *Brasileiro, works of Francisco Mignone* y en 2016 por *El Hilo Invisible*. Esta agrupación representa hoy una voz única en el ámbito internacional, difundiendo la creación musical de América Latina en los cinco continentes.

El Cuarteto Latinoamericano ha obtenido, desde 2004, importantes apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México como parte del proyecto México en Escena. Estas becas le han permitido desarrollar diferentes planes de trabajo, que han incluido cursos, seminarios, proyectos de investigación musical, grabaciones, así como giras de concierto en el ámbito mundial.

El Cuarteto Latinoamericano ha jugado un papel decisivo en la formación de músicos en México, y sus miembros han estado afiliados a distintas instituciones

de educación musical mexicanas. Además, tiene a su cargo la Academia Latinoamericana de Cuartetos de Cuerda, afiliada al Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela. Fue el Cuarteto Residente la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos, de 1987 a 2007. Dentro de los conciertos recientes se destacan presentaciones en Milán (Teatro alla Scala), Ámsterdam (Concertgebouw), Bonn, Bruselas, Luxemburgo, Montreal, São Paulo, Caracas, Buenos Aires, Tokio, Shanghai, Los Ángeles, Miami, Boston y Nueva York (Carnegie Hall), presentación de la cual el New York Times escribió: "Artistas soberbios, extraordinariamente versátiles en responder a las demandas de las diferentes partituras".

INTEGRANTES

Saúl y Arón Bitrán, violines
Javier Montiel, viola
Álvaro Bitrán, violonchelo

COLOMBIA

ENSAMBLE CG

Medio Siglo

Ciclo de música de Cámara Contemporánea CCMC

Programa:

Obras de: Eduardo Cáceres, Rodolfo Acosta R.,
Giacomo Mazoni, Graciela Paraskevaïdis
y Juan Carlos Paz.

JUE OCTUBRE

18 8 P.M. TEATRO ESTUDIO
Entradas: \$25.000 · PULEP: IHV966

Fotografía © Archivo de la agrupación

ESPAÑA

SIGMA PROJECT CUARTET

Ítaca

Sus conciertos son verdaderas experiencias sensoriales. Presentan *Ítaca*, un programa que toma como punto de partida el poema de Konstantin Kavafis, dentro de la que se destaca el estreno mundial de la obra del compositor colombiano Juan Pablo Carreño.

MAR NOVIEMBRE

6 8 P.M. TEATRO ESTUDIO
Entradas desde: \$50.000 · PULEP: WBH959

Fotografía © Archivo de la agrupación

APOYA EMBAJADA DE ESPAÑA EN COLOMBIA

ALIADOS
MEDIÁTICOS

EL ESPECTADOR

CINE COLOMBIA

96.9 fm

CANAL OFICIAL

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.
Enrique Peñalosa Londoño

Representante del Alcalde Mayor
Patricia Castaño Baños
Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte

María Claudia López Sorzano
Directora General
del Instituto Distrital de las Artes
Juliana Restrepo Tirado

Designado de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte
Jaime Abello Banfi

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez
Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

Directora Ejecutiva
de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca