7 DE ABRIL
DE 2024, 5 P.M.
TEATRO MAYOR

TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Diseño: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, José Torres

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Director titular
Joachim Gustafsson
Suecia

Solista
Ava Bahari
Violín, Suecia

PULEP UBE137
Fotografía © Kike Barona · OFB

ALIADO TRANSVERSAL

COGESTOR PRIVADO

Acerca del concierto

El ‘Concierto para violín y orquesta’ de Alban Berg (1885-1935) es una obra muy conocida y apreciada. En esta creación, los alcances del expresionismo austro-alemán llegan a sus niveles más conmovedores gracias a la interpretación de la solista sueca Ava Bahari, quien está acompañada por la Filarmónica de Bogotá, dirigida por su titular Joachim Gustafsson. El programa se complementa con la ‘Sinfonía n.° 1’, de Wilhelm Stenhammar (1871-1927), compuesta durante el otoño de 1902 en Saltsjöbaden, cerca de Estocolmo (Suecia), y estrenada un año más tarde.

Repertorio

Alban Berg
(Austria, 1885-1935)
‘Concierto para violín y orquesta’
I. Andante – Allegretto
II. Allegro - Adagio

Wilhelm Stenhammar
(Suecia, 1871-1927)
‘Sinfonía n.° 1 en fa mayor
Tempo molto tranquillo, Allegro
Andante con moto
Allegro amabile
Allegro non troppo, ma con fuoco, Tranquillo

DURACIÓN: 2 HORAS

Notas al programa

CONCIERTO PARA VIOLÍN
Alban Berg (Austria, 1885-1935)
Por: Ellie Anne Duque

El 'Concierto para violín y orquesta' de Alban Berg es una de sus obras más conocidas y apreciadas. En esta creación, los alcances del expresionismo austroalemán de inicios del siglo XX llegan a sus niveles más conmovedores. Se trata de una pieza escrita en el año de su muerte, por encargo del violinista L. Krasner, para el que Berg se inspiró en la muerte de la joven de 18 años Manon Gropius, hija de Alma Mahler y Walter Gropius. Paradójicamente, la muerte del compositor acaeció en el mismo año de la composición de esta obra muy emotiva. El concierto fue estrenado en 1936 en Barcelona (España) en el marco de un festival de música moderna organizado por Roberto Gerhard. Krasner actuó como solista bajo la dirección del legendario H. Scherchen.

Junto con Anton Webern, Berg estudió con Arnold Schoenberg y se contagió de las enseñanzas modernistas de su profesor que señalaban hacia el reemplazo del sistema tonal (que había imperado en la composición europea desde el siglo XV) por un sistema nuevo llamado atonal. El sistema novedoso se basaba en el reordenamiento de los doce semitonos cromáticos, en los cuales se divide la octava occidental, para servir de fuente melódica y armónica. El reordenamiento lo realizaba el compositor para cada creación reciente.

El 'Concierto para violín' consta de cuatro movimientos que se agrupan en dos. El primero es un *Andante*, precedido de una introducción y seguido por un *Allegretto* basado en una tonada popular. Dicha sección es un vals que se ejecuta con abandono y que tiene la forma del scherzo tradicional, con dos secciones intermedias de Trío.

El segundo movimiento es inicia con un *Allegro* que, en primera instancia, tiene un ritmo suelto, pero luego se organiza en patrones estrictos. Se escucha en este movimiento la cadenza para el violín solo. La obra termina con un *Adagio* basado en el coral fúnebre luterano 'Es ist genug' ('Es suficiente'). En primera instancia, Berg cita a la armonización de J. S. Bach tomada de la *Cantata n.° 60* o *"Ewigkeit"* (*"Oh eternidad"*) en los clarinetes, luego realiza dos variaciones para dar paso a reminicencias del estilo tradicional y una Coda calmada cobijada por una aura meláncolica.

En el concierto, el compositor enfrenta el sistema tonal con el atonal. Por una parte, la serie de doce notas (dodecafónica) contiene varias tríadas que permiten la construcción de acordes normales y, por otra, surgen las citas textuales de Bach y de los aires tradicionales.

Durante su juventud, Berg tenía muchos más intereses literarios que musicales. A los 15 años comenzó a estudiar música por su cuenta y en 1904 inició su trabajo al lado de Schoenberg. En 1907 escribió su primera obra, un esbozo para una sonata para piano y las 'Siete canciones tempranas'. Este creador austríaco no sólo heredó de su profesor las ideas atonales, sino importantes iniciativas acerca de la música vista como la necesidad de derivar la obra de una idea principal y trabajar a partir de la variación desarrollada.

Berg interrumpió la composición de su ópera 'Lulu' para escribir el 'Concierto para violín', pero no pudo terminar su creación lírica, pues una infección sanguínea, causada por una picadura de insecto, le causó la muerte el 24 de diciembre de 1935.

SINFONÍA N.° 1 EN FA MAYOR

Wilhelm Stenhammar (Suecia, 1871-1927)

Por: Juan Carlos Piedrahíta Betancourt

Wilhelm Stenhammar comenzó a componer su 'Sinfonía n.° 1 en fa mayor' durante el otoño de 1902 en Saltsjöbaden, cerca de Estocolmo; y el proceso de creación se extendió por un año. Algunos meses después de su estreno, en diciembre de 1903, el compositor retiró la obra para someterla a correcciones, que finalmente nunca realizó.

Vaclav Talich, Sergiu Comissiona y Neeme Järvi, quien además efectuó una grabación memorable de esta sinfonía en 1982 con la Orquesta Sinfónica de Göteborg, han sido algunos de los directores que han optado por aproximarse a esta partitura especial integrada por cuatro movimientos.

El primer movimiento, *Tempo molto tranquillo*, *Allegro* se caracteriza por su estilo clásico siguiendo a Brahms, influenciado por Bruckner y teniendo en mente la complejidad de Wagner. Según los expertos, se trata de un claro ejemplo de sinfonía romántica germana.

Stenhammar, quien nació en Estocolmo el 7 de febrero de 1871, pensó en publicar de forma separada el segundo movimiento, *Andante con moto*, bajo el título de 'Nenia'. En este fragmento de la 'Sinfonía n.° 1 en fa mayor' se destaca la interpretación del oboe, instrumento que marca el tema central.

En el tercer movimiento, *Allegro amabile*, el protagonismo lo obtienen los clarinetes y la intención del compositor era transmitir dulzura a través de la interpretación de los vientos de la orquesta.

El último movimiento, *Allegro non tanto, ma con fuoco, tranquillo*, empieza con una interpretación agitada de carácter épico que va aumentando su contundencia en la medida en que evoluciona su instrumentación.

A pesar del rotundo éxito del estreno de esta pieza, Stenhammar siempre quiso imprimirle otros ingredientes de su estilo particular y liberarla de la influencia germánica. Sin embargo, nunca modificó la partitura.

Joachim Gustafsson

Director titular, Suecia

Fotografías © Kike Barona · OFB

Reconocido como uno de los directores escandinavos más versátiles de su generación, Joachim Gustafsson hizo su debut con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en 2012. Ha sido invitado regular desde entonces y fue nombrado director titular en julio de 2021.

Es profesor invitado de Dirección Orquestal en el Conservatorio Real Danés en Copenhague y uno de los mentores en el proyecto DIRIGENT, el cual tiene como fin darles las habilidades y oportunidades a las mujeres directoras.

Fue ganador del premio AICE Jugend und Musik, otorgado en Viena en 1988. Estudió dirección con los profesores Karl Österreicher y Omar Suitner en Viena. Otros mentores suyos fueron Sixten Ehrling, Siegfred Köhler, Leif Segerstam y Okko Kamu.

En 2022 realizó con la Orquesta Filarmónica de Bogotá la grabación de los conciertos para piano de Beethoven con Niklas Sivelöv como solista y dirigió todos sus conciertos como orquesta invitada en el Festival Tommie Haglund en Suecia.

Ava Bahari

Violín, Suecia

Fotografías © SylvainBarrès

Ava Bahari es una de las violinistas más reconocidas de Suecia gracias a sus constantes búsquedas por construir un repertorio único y actual. Comenzó a tocar el violín a sus tres años y dio su primer concierto como solista a los ocho en el Gothenburg Concert Hall.

Nació en Gotemburgo y comenzó su formación musical con el método Suzuki. Posteriormente estudió en el programa para jóvenes artistas de la Academia Musical de Oslo bajo la tutela del profesor Terje Mon Hansen. Luego, de 2011 a 2015, continuó con sus estudios con el profesor Per Enoksson.

En 2015, Bahari comenzó sus estudios de maestría en el Hochschule für Musik Hanns Eisler, en Berlín, bajo la guianza del profesor Kolja Blacher. En 2021 se graduó de la Accademia Stauffer en Cremona, Italia, y finalmente a mediados de 2024 realizara su Konzertexamen para graduarse en Berlín. Entre los premios que ha recibido está el Tercer Premio de la competencia Premio Paganini en Génova (Italia), el Cuarto Premio del Concours International Tibor Varga en Sion (Suiza) y el Primer Premio del Aurora Music Competition en Estocolmo.

Durante toda su carrera, Bahari ha tenido el privilegio de recibir lecciones de algunos de los violinistas y pedagogos más reconocidos del mundo, entre los que están Leonidas Kavakos, Mihaela Martin, Pierre Amoyal, Midori y Boris Kuschnir, entre otros. También ha trabajado con directores como Santtu-Matias Rouvali, Pekka Kuusisto y Ryan Bancroft, y se ha presentado con importantes orquestas como Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Gothenburg Symphony Orchestra, Teatro Carlo Felice Genova, Baden-Baden Philharmonie, Malmö Symphony Orchestra, Odense Symphony Orchestra and Gävle Symphony Orchestra. En la temporada 2024 debutará con The Philharmonia Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, Helsinki Philharmonic y BBC National Orchestra of Wales.

Algunas de sus presentaciones más destacadas como solista incluyen un recital de Paganini que realizó en el Seoul Arts Center; un recital con el violín “Stauffer”, de Guarneri del Gesù, construido en 1734, en el Museo del Violino en Cremona (Italia) y un recital en el Konzerthaus de Berlín.

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Fotografías © Kike Barona · OFB

La actividad desarrollada por la Fundación Filarmónica Colombiana y el trabajo liderado por el maestro Raúl García, permitieron la creación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, reconocida formalmente en la ciudad en 1967. En la búsqueda por democratizar la cultura musical, promover la práctica de la música de cámara, la dirección y la divulgación de la música sinfónica, durante sus 56 años de existencia, la Orquesta se ha convertido en patrimonio de la ciudad.

Ha interpretado ciclos de compositores como Mahler, Bruckner y Bartók, por mencionar algunos. Conciertos con artistas ampliamente reconocidos en Colombia y el resto del mundo como Totó La Momposina, Puerto Candelaria, China Moses, Miguel Poveda, Petit Fellas, Manuel Medrano, Juanes, Aterciopelados, Herencia de Timbiquí, entre muchos otros, le han permitido acercarse a nuevos públicos. Recibió el Grammy Latino en 2008 por Mejor Álbum Instrumental con '40 años' y en 2018 como reconocimiento a la ingeniería de sonido a Rafa Sardina por el disco '50 años tocando para ti'.

Desde 2013, la Orquesta Filarmónica de Bogotá dio un paso definitivo para lograr lo que los expertos consideran la consolidación del proyecto musical más ambicioso del país: convertirla en un Sistema de Orquestas, bandas de vientos y coros que hoy comprenden 11 orquestas juveniles y 191 agrupaciones sinfónicas dentro de un programa en el reciben clases de música casi 30.000 niños y niñas de escuelas públicas de Bogotá.

En 2020 la Orquesta se enfrentó al enorme reto de seguir adelante, a pesar de la dramática coyuntura de la pandemia. Con el propósito de seguir manteniendo en alto el estado de ánimo de los habitantes del país y de la ciudad, pasó de un momento a otro al terreno virtual: no abandonó su proyecto de formación y llegó a nuevos públicos con megaproducciones como 'Soy colombiano', 'Pueblito viejo' y conciertos con Juanes, el Cholo Valderrama y Monsieur Periné. Así mismo, se volcó a las calles de Bogotá para animar la vida en el espacio público y avanzó en la concreción de proyectos emblemáticos como la Orquesta Filarmónica de Mujeres, y el Coro de Hijos e Hijas de la Paz, formado por hijos de firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.

Los logros durante la pandemia llevaron a la Orquesta a ganar el Premio Nacional de Alta Gerencia por reconocimiento a su labor durante la coyuntura sanitaria. Así mismo, la Orquesta fue nominada junto con Juanes en la categoría Mejor Concierto Virtual de los Latin American Music Awards.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá tiene el compromiso de seguir desarrollando iniciativas culturales de primer nivel, democratizar la música sinfónica y apoyar las iniciativas dirigidas a mantener en alto el espíritu de los ciudadanos de Bogotá, Colombia y el mundo.

Planta musical

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Director titular
Joachim Gustafsson, Suecia

Director asistente
Rubián Zuluaga, Colombia

VIOLINES I
Luis Martín Niño (Concertino Principal), Mauricio González (Concertino Alterno), Todor Harizanov (Concertino Alterno), Pablo Hurtado, Douglas Isasis, Marilyn Prasil, Blanca Viviana Niño, Luz Stella Rojas, Liliana Parra, Martha Romero, Jorge Valencia, Rodrigo Cottier, Ángela Sierra, Giuseppe Tejeiro y Luis Enrique Barazarte

VIOLINES II
Tzanko Dotchev 𝄐, Luisa Borroso 𝄢, Mari Luz Monsalve, Lenin Lozano, Víctor González, Luciano Herrera, Óscar Avendaño, Carlos Benavides, Julio César Guevara, Juliana Bello, Luis Antonio Rojas, Herminson García y Walter Ramírez

VIOLAS
Aníbal Dos Santos 𝄐, Raúl García ♪, Sandra Arango, Guillermo Isaza, Ricardo Hernández, Robinson Ávila, Ligeia Ospina, Julián Linares, Luz Helena Salazar y Olga Lucía Hernández

VIOLONCHELOS
Camilo Benavides 𝄐, Juan Gabriel Monsalve ♪, Ana Isabel Zorro, José David Márquez, Andrea Fajardo, Olga Ospina, Cecilia Palma, José Marco Giraldo, Juan Pablo Martínez y Jonathan Paul Lusher

CONTRABAJOS
Alexandr Sankó 𝄐, Julio Rojas ♪, Mónica Suárez, Jorge Cadena, Julián Gil Cuartas, Andrés Sánchez, David Arenas y Wilson Alexander Pepper Verdu

FLAUTAS
Cristian Guerrero 𝄐, Fabio Londoño ♪, Martha Rodas y Nikolas Rodríguez

CLARINETES
Guillermo Marín 𝄐, Alcides Jáuregui ♪, Edwin Rodríguez y Stefano Eulogi

FAGOTES
Pedro Salcedo 𝄐, Eber Barbosa ♪ y Jonathan Saldarriaga

FAGOT/CONTRAFAGOT
Sandra Duque Hurtado

CORNOS
Jorge Mejía 𝄐, Jhon Kevin López ♪, Carlos Rubio, Deicy Johana Restrepo y Gabriel Jaime Betancur Gómez

TROMPETAS
Georgi Penchev 𝄐, Juan Felipe Lince, Leonardo Parra y Edgar Freddy Calvachi (músico invitado)

TROMBONES
Nestor Slavov 𝄐, Miguel Ángel Sánchez Chacón ♪, Nelson Rubio y Virgilio González

TUBA
Fredy Romero ♪

ARPA
Martha Liliana Bonilla

PIANO
Sergei Sichkov

PERCUSIÓN
William León 𝄐, Diana Melo ♪, Víctor Hugo López, Santiago Suárez y Rossitza Petrova

OBOES
Jonas Albrektson ♩, Amílkar Villanueva ♪ y Edna Barreto

OBOE/CORNO INGLÉS
Luz del Pilar Salazar

SUPERNUMERARIOS
Edgar Mauricio Velosa - corno
Elver Jara Hernández - viola
Efraín Higinio Yepes - oboe
César Villamil - saxofón alto

𝅝 Jefe de grupo
♪ Asistente jefe de grupo
𝄢 Asistente jefe de grupo (encargado)
♩ Jefe de grupo (encargado)

PRÓXIMAMENTE

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: 25.000
PULEP MOR736

26 DE
MAYO
5:00 P.M.

ALIADOS MEDIÁTICOS

EL ESPECTADOR

blu radio

CANAL OFICIAL

Capital SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

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

Alcalde de Bogotá
Carlos Fernando Galán Pachón

Representante del Alcalde
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Santiago Trujillo Escobar

Directora General del Instituto Distrital de las Artes
María Claudia Parias Durán

Designada de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Luis Felipe Arrubla Marín

Expresidente 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