

42

FESTIVAL
INTERNACIONAL
CERVANTINO

MÚSICA DE CÁMARA Y SOLISTAS
FRONTERA(S)

CUARTETO LA CATRINA

Estados Unidos / México

Sábado 11 de octubre, 12:00 horas
Salón del Consejo Universitario, Guanajuato

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

gto
orgullo y
compromiso
de todos

CONACULTA
FESTIVAL
INTERNACIONAL
CERVANTINO

PROGRAMA

Eduardo Gamboa (1960)	<i>Cañambú</i>
Roberto Sierra (1953)	<i>Cuarteto para cuerdas núm. 2*</i> I. Salseado II. Lento con gran expresión III. Vivo IV. Rápido
Carlos Sánchez Gutiérrez (1964)	<i>Cuarteto para cuerdas</i> ~

INTERMEDIO

Marcela Rodríguez (1951)	<i>Cuarteto de cuerdas, Con furia**</i>
Felix Mendelssohn (1809-1847)	<i>Cuarteto de cuerdas en Fa menor, Op. 80</i>

Violines	Daniel Vega-Albela Roberta Arruda
Viola	Jorge Martínez Ríos
Violonchelo	Jorge Espinoza

~Estreno mundial, comisionado para el Cuarteto La Catrina por el Festival Internacional Cervantino.

*Estreno en México.

**Estreno mundial, comisionado para el Cuarteto La Catrina por Symphony Space, Nueva York.

Duración: 1 hr 10 min

Programación sujeta a cambios

Presentación

El programa de hoy nos brinda una especial combinación de repertorio tradicional con obras nuevas y lenguajes musicales de vanguardia, dos estrenos mundiales, y un estreno en México.

El cañambú es un instrumento de percusión hecho de caña de un bambú que crece en Cuba, pero para el mexicano Eduardo Gamboa, *Cañambú* es un danzón para cuarteto de cuerdas, o más bien, una traducción, la transcripción e interpretación de esta popular danza a un formato clásico. Con las posibilidades que ofrece un cuarteto de cuerdas, se pueden explorar diversas oportunidades instrumentales, como efectos de percusión, hacer tocar las cuerdas *alla chitarra* (como una guitarra) y diversas técnicas extendidas. En la sección final nos encontramos un fugato para recordar que es, ante todo, un compositor clásico que nos brinda su versión de la música popular.

El *Cuarteto para cuerdas núm. 2* de Roberto Sierra fue especialmente comisionado y estrenado por el Cuarteto La Catrina. El compositor, originario de Puerto Rico pero radicado en Nueva York, se encuentra entre los más destacados de su generación. Él mismo nos dice de su cuarteto: “gestos rítmicos y melódicos que respiran con el aire de mi natal Puerto Rico puntualizan el primer movimiento; la indicación de ‘salseando’, para darles una indicación estilística a los intérpretes, su alto virtuosismo y grandes contrastes dinámicos surcan una rígida estructura formada de pequeñas escalas melódicas. En cambio, la línea de una danza en el bajo y melodías a la manera de boleros enmarcan el segundo movimiento para pasar al tercero, que es de naturaleza rápida y salvaje. En vez de un metro a tres cual *scherzo*, utilizo un ritmo irregular tres más dos. El cuarteto termina con un *perpetuum mobile*, donde una pulsación de ocho notas se escucha hasta el final”.

Uno de los estrenos mundiales de este programa es el *Cuarteto de cuerdas, Con furia*, de la compositora mexicana Marcela Rodríguez, quien nos dice: “Es una obra gestual y dramática

escrita con base en *glissandi* y trémolos por un lado, y escalas cromáticas ascendentes y descendentes ligadas y otras veces articuladas (*staccatto*) por otro; todos estos gestos con una gran velocidad. A la mitad de la obra hay un reposo con base en notas agudas largas combinadas con notas agudas en *staccatto*, y una armonía muy cerrada, casi un *cluster* que crea alta tensión, la cual impone un dramatismo aún más acentuado”.

Hay pocas obras tan ligadas a la vida personal de Felix Mendelssohn como el *Cuarteto de cuerdas en Fa menor, Op. 80*. Fue escrito en el último año de vida del compositor y después de la muerte de su hermana mayor, que al parecer le impactó profundamente.

Mendelssohn, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, los compositores “románticos”, pareció tener una vida tranquila y “normal”, por lo que su música aparentó estar desvinculada de su vida personal. Con la excepción precisamente de este cuarteto, que se presenta como aludiendo a la misma muerte del compositor.

La pieza es un viaje inusitado de emociones como la desesperación, la rabia, el pesimismo y el luto. Sin duda, una obra maestra del repertorio para cuarteto de cuerdas en el siglo XIX.

Carlos Sánchez Gutiérrez nació en la ciudad de México pero radica actualmente en Nueva York, donde da clases en la Eastman School of Music. Se dice que le gustan las máquinas con hipo, las arañas sin patas y contempla los cuadernos de Paul Klee todos los días; también que no ha crecido mucho desde que cumplió 14 años y trata de escuchar con los mismos oídos a Bach, Radiohead y a Ligeti. El día de hoy, este original compositor nos brinda el estreno mundial de su *Cuarteto para cuerdas*, dedicado al Cuarteto La Catrina.

Pablo Gómez Cano

Daniel Vega-Albela

Nació en la ciudad de México, donde inició sus estudios de violín. A los 15 años ganó la medalla de plata en el Primer Concurso Nacional de Violín de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y a los dieciséis viajó a Nueva York, donde obtuvo la licenciatura en el Mannes College of Music. Posteriormente realizó una maestría en Ejecución de violín, en la Universidad de Western Michigan —donde estudió con Renata Artman Knific— y la maestría en Música de cámara en la Universidad de Kent State, Ohio, donde tomó clases de perfeccionamiento con miembros del Cuarteto Miami.

Como músico de cámara ha tocado en Estados Unidos con la Orquesta de Cámara de Santa Cecilia, el Amherst Collegium Musicum, el Ensemble de Cuerdas Opus 1 y los Western New York Chamber Players. Como solista se ha presentado en Japón y en México con orquestas en ambos países. Como primer violín del Cuarteto La Catrina —de la que es miembro fundador— viaja regularmente por Estados Unidos y México. Además, ha sido miembro de varias orquestas sinfónicas, como la Orquesta de Cámara de Morelos, la Camerata de Coahuila y la Orquesta Sinfónica de Minería.

En 1997 se integró al Conservatorio de las Rosas como maestro de violín y para formar parte del Ensemble de las Rosas. De 2001 a 2003 fue también maestro de violín en el Centro para las Artes de Interlochen, en Michigan. Actualmente forma parte de la Cátedra de Cuerdas de la Universidad Estatal de Nuevo México, donde el cuarteto es ensamble residente.

Roberta Arruda

Nació en Brasil y llevó a cabo sus estudios de violín en la Universidad Estatal de Campinas, en el estado de São Paulo. Posteriormente se recibió en la Academia de Música Franz Liszt en Budapest, Hungría, y realizó estudios de maestría en Ejecución de violín en la Universidad de Nuevo México, donde ganó el primer lugar en el concurso de solistas organizado por la orquesta de la universidad. Asimismo, tuvo la oportunidad de tocar como solista en la sala de conciertos Popejoy Hall, el recinto más importante de Nuevo México.

En su trayectoria como intérprete de música de cámara, se ha presentado en el Sunday Chatter, Las Placitas Series y Santa Fe Promusica, así como en el Taos Chamber Music, Serenata of Santa Fe y Albuquerque Chamber Soloist. Entre sus conciertos a dúo resaltan sus presentaciones con los chelistas Joan Zucker, Joel Beckett, Udi Bar-David y Laszlo Mezo, con quien conformó Erkel. Como solista ha realizado conciertos en Brasil, Rumania y Estados Unidos con orquestas como la Sinfônica de Sergipe, Experimental de Repertório, Albuquerque Philharmonic y Los Alamos Symphony. Asimismo, tiene experiencia orquestal, pues fue miembro de las orquestas Sinfónica de Santa Fe y Nuevo México. Desde 2012 se desempeña como miembro activo del Cuarteto La Catrina, además de ejercer como profesora titular de Violín en el departamento de Música en la Universidad de Nuevo México.

Jorge Martínez Ríos

Es originario de Torreón, Coahuila. Realizó sus estudios de viola en el Conservatorio de las Rosas, Michoacán, donde se graduó con honores bajo la tutela de la maestra Gela Dubrova en 2001. Es miembro fundador del Cuarteto La Catrina, con quienes se ha presentado en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y México. Algunos de sus conciertos incluyen presentaciones en Carnegie Hall, Merkin Hall y Symphony Space en Nueva York; UW World Series en Seattle; Chicago Center for the Arts y en el Palacio de Bellas Artes en México. Recientemente fue invitado a grabar *Brasileiro*, con el Cuarteto Latinoamericano, disco que ganó un Grammy Latino como Mejor Álbum de Música Clásica bajo el sello Sono Luminus.

Como solista y primera viola ha participado en las de orquestas Filarmónica de México, Sinfónica de Minería, Camerata de Coahuila, de Cámara de Michoacán, Western Piedmont Symphony y Las Cruces Symphony.

En 2012 recibió una invitación del CONACULTA para formar parte de una compilación de ocho discos titulada *Moncayo*, que contiene la *Sonata para viola y piano* con la pianista mexicana Guadalupe Parrondo. Actualmente es artista en residencia de la Facultad de Música de la Universidad Estatal de Nuevo México.

Jorge Espinoza

Fue premiado con la Beca Gregor Piatigorsky para estudiar y enseñar en el Instituto Peabody, de la Universidad Johns Hopkins. Tiene licenciatura y posgrado en Violonchelo, además de haber sido profesor auxiliar de Stephen Kates. Asimismo, obtuvo un título universitario como Músico de Cámara con maestros como David Hardy y Andrés Díaz.

Se graduó con honores de la Universidad Católica de Chile y recibió su título de maestría en Interpretación Musical en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, donde estudió con David Premo y Anne Martindale Williams. Entre sus profesores se encuentran también Jorge Román, Laszlo Varga, Dennis Parker y Marcio Carneiro.

Su pasión por la enseñanza de violonchelo y el entrenamiento de grupos de música de cámara lo ha llevado a impartir clases magistrales y talleres en el extranjero, como el Tercer Seminario Internacional, realizado en Portuguesa-Acarigua, Venezuela. Su experiencia orquestal incluye presentaciones en el Kennedy Center, así como con orquestas y ensambles de cámara en Carnegie Hall, Lincoln Center y Symphony Hall. Ha sido solista y músico de cámara en conciertos y recitales en Chile, de donde es originario, otras partes de Sudamérica, Estados Unidos y México.

 YAMAHA

YAMAHA DE MÉXICO PRESENTE EN LA EDICIÓN
42 DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO.

CFX YAMAHA
PREMIUM
PIANOS

FESTIVAL
INTERNACIONAL
CERVANTINO

Play your dreams

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Rafael Tovar y de Teresa

Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Miguel Márquez Márquez

Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato

Luis Fernando Gutiérrez Márquez

Presidente Municipal de Guanajuato

José Manuel Cabrera Sixto

Rector General de la Universidad de Guanajuato

Jorge Volpi

Director General del Festival Internacional Cervantino

Juan Alcocer Flores

Director General del Instituto Estatal
de la Cultura de Guanajuato