

Revista **crescendo**

Orquesta
Sinfónica
Juvenil

de Santa Cruz de la Sierra

música del **ROMANTICISMO**

Ludwig van Beethoven
Sinfonía N° 1

Felix Mendelssohn Bartholdy
Concierto para violín
Solista: Jiri Sommer (República Checa)

Director: Boris Vásquez

14 - 15 - 16
Octubre 2016 Hrs.20:30

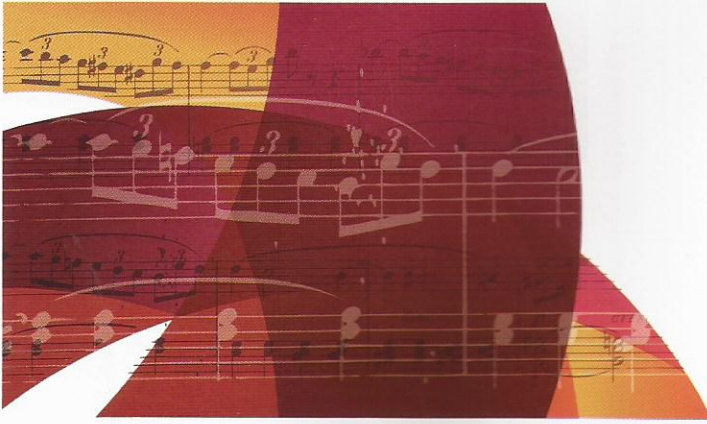
4ta.
TEMPORADA
de CONCIERTOS

DESCUBRE LA MAGIA

DETRÁS DE CADA MELODÍA

Comprometidos con el arte y con nuestra comunidad

JULIO 2016

- 4 Del Directorio
- 6 Programa, resumen de la propuesta musical de la OSJ para la presente temporada.
- 7 Integrantes
- 8 Biografías
- 11 Notas al Programa
- 15 Filosofando
- 16 Notas al Programa
- 17 ABC de la Música
- 17 Notas y Anécdotas
- 18 Tercera Temporada 2016
- 20 Asistentes a los conciertos

OSJ
Director Artístico
Boris Vásquez
Administración y Finanzas
Sofía Zárate Collao
Coordinación de Administración y Finanzas
Diane Peinado Arteaga

Edificio Kolping 1er piso Of. 12. Teléfono 330 4295
orquestasinfonicajuvenilscz@gmail.com
Crescendo

 [.com/osjsantacruz](https://www.facebook.com/osjsantacruz)

Edición y Redacción
Directorio de la OSJ
Diseño - Diagramación
El Factor Multiplicador
Fotógrafos
Rodrigo Urzagasti
Imprenta Landívar

Contenidos: Algunos artículos han sido extraídos y condensados de internet.

DEL DIRECTORIO

Con esta Temporada “Música del Romanticismo” se cierra un año más de trabajo sostenido durante muchos años en la formación de niños y jóvenes que integran la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra.

Es muy gratificante para el Directorio que, gracias a la Academia Orquestal y al Director Artístico, periódicamente se hacen audiciones a los integrantes de la OSJ, impartiendo clases individuales, con un sistema de becas que permite que todos tengan acceso a la formación y que día a día mejoren la técnica y aprendan a tocar su instrumento con mayor facilidad, poniéndole el empeño, las ganas y el compromiso a las clases, los ensayos y al concierto final.

Le garantizamos al público que asista a esta 4ta. Temporada un concierto maravilloso, donde se interpretarán obras selectas de los grandes compositores de la época del Romanticismo y escucharán a nuestro famoso violinista checo Maestro Jiri Sommer, tocando los solos con el virtuosismo que lo caracteriza.

Deseamos que disfruten al máximo y que comenten entre sus amistades sobre la calidad del trabajo que realiza nuestra orquesta, la primera en Santa Cruz y el semillero del músicos que alimentan los otros grupos musicales de nuestro medio.

Marcela Urenda de Leigue
Presidenta del Directorio

DIRECTORIO ASOCIACIÓN FILARMONÍA SOCIEDAD MUSICAL

Presidente
Marcela Urenda de Leigue
Vice Presidente
Hugo Martínez
Tesorero
Fernando Romero Pinto
Secretaria
Helga Richter
Directores
Percy MacLean Arce
Marie France Perrin de Peró
María Alicia Crespo de Parkerson
José Kreidler Guilleaux
Past-Presidentes
Percy MacLean Arce
Mario Terceros Herrera

DEL DIRECTOR

Durante este año homenajeamos a la música boliviana, haciendo énfasis en el trabajo de importantes compositores nacionales que han dedicado su obra a describir la hermosura de esta tierra oriental, logramos interpretar satisfactoriamente a compositores de diversas latitudes del planeta, que contribuyeron con su música a fabricar la industria más importante creadora de sueños desde los estudios Disney, incluyendo entre ellos a nuestro compatriota Jaime Mendoza Nava y tuvimos el honor acompañar a una de las celebridades mundiales de la historia del bandoneón y del Tango por segunda vez en la historia de nuestra orquesta, ahora cerramos con broche de oro un año de grandes logros.

Las dos obras que ponemos hoy a consideración, están en el grupo de las más importantes en la historia de la música occidental y que, además han acompañado el surgimiento de este nuevo período de la historia denominado Romántico, en el cual se dejaba de lado la actitud de una existencia silente para comenzar a expresar la necesidad de que el mundo escuchase el criterio personal de cada individuo.

La primera sinfonía de Ludwig van Beethoven, compuesta recién después de haber logrado una plena madurez musical, resume en su obra el legado de otros grandes maestros de épocas anteriores a la suya y la importancia de haber propuesto con ésta, el nacimiento de un nuevo concepto de composición para el más grande e importante instrumento sonoro como es la orquesta, lleno de complejidades técnicas para su época.

El concierto para violín y orquesta de Mendelssohn Bartholdy, revolucionó con su propuesta la antigua forma de composición del concierto para instrumentos solistas y se convirtió en una de las obras más interpretadas y populares para este instrumento. Es para nosotros – como proyecto de formación juvenil – una inmensa satisfacción culminar un año de intenso trabajo con una producción musical de esta categoría, presentando a este renovado elenco, integrado en gran parte por nuevas personalidades que seguramente en su momento darán mucho de qué hablar dentro del ámbito musical de nuestro país. ¡Bienvenidos sean!

Boris Vásquez
Director Artístico

Orquesta
Sinfónica
Juvenil
de Santa Cruz de la Sierra

4ta. TEMPORADA de CONCIERTOS

Autor

Felix Mendelssohn Bartholdy

Obra

Concierto para violín en mi menor, Op. 64

I. Allegro molto appassionato

II. Andante

III. Allegretto non troppo - Allegro molto vivace

Intermedio

Ludwig van Beethoven

SINFONÍA N° 1 en Do Mayor Opus 21

Adagio molto - Allegro con brio

Andante cantabile con moto

Minuetto - Allegro molto e vivace

Finale - Adagio, allegro molto e vivace

INTEGRANTES

Violines I

Marco Padilla *
 María Rene Aranibar
 Abraham Martínez
 Belén Martínez
 Javier Antelo
 Maite Rojas
 Erik Nicolás Munckel
 Thalia Simsovic
 Jhoselin Sossa
 Diana Arze

Violines II

Lidia Audrey Yang Hu**
 Olivia Alcocer
 Junior Tovar
 Laura Mertens
 Enrique Fernández
 Kersti Ventura
 Montserrat van Linden
 Matheus da Cás Valente
 Sofía Pereira

Violas

Kimberly Antequera**
 Genesis Gericke
 David Vargas
 Eimer Machado

Violoncellos

Irina Orgutsova***
 Dayan Huanca
 Devora Ariscari
 Gary Chavez

Contrabajo

Ana Paola Pedraza

Flautas

Dolly Saucedo
 Isabela Perales
 Luciana del Solar

Oboe

Gary Muñoz**
 Rafael Marques

Clarinetes

Juan José Puente**
 Natalia Pinto

Fagotes

Hugo Mborobainchi**
 José Cuñanguira

Gary Chavez

Trompetas

Sebastian Pinto**
 Andrés Cortez

Cornos

Laurent Duhamel ***
 Joselino Rojas ****

Trombones

América Morena Escobar**
 Moisés García

Percusión

Rober Pedraza**
 Leonardo Rodríguez

Coordinador Académico

Jiri Sommer

Director: Boris VÁSQUEZ

* Concertino
 ** Guía de sección
 *** Instructor
 **** Músico Invitado

Violinista Jiri Sommer

Nacido en Praga en 1957, comenzó sus estudios de violín a temprana edad. En 1973 realizó estudios superiores en el Conservatorio de Música de su ciudad natal con el profesor Zdenek Kolárský. En 1979 terminó brillantemente su formación obteniendo el título de “Maestro de Violín”.

Posteriormente y por selección, formó parte de la Orquesta del Teatro Nacional de Praga, participando en varios Festivales Internacionales de Música en las ciudades de Evian (Francia), Bayreuth (Alemania), Praga (República Checa), Sofía (Bulgaria), Ámsterdam (Holanda) y otras.

En 1983 se radicó en España y fue llamado a formar parte de la Orquesta Sinfónica “Ciudad de Valladolid”.

En julio de 1990 tomó clases magistrales con el violinista estadounidense Ruggiero Ricci.

En julio de 1996 se presentó en audición especial en el Palacio de El Prado en Madrid, para sus Majestades los Reyes de España.

Fue invitado constituir la expedición española denominada “Ruta Quetzal”, que en esa gestión tendría como destino a Bolivia.

Ya establecido, emprendió una serie de conciertos junto al reconocido pianista y musicólogo español Antonio Baciero en el circuito de las iglesias misionales de la región de Chiquitos. Actuó luego en la Catedral de la ciudad de Sucre y en la Iglesia de Santa Teresa de la ciudad de Potosí.

Al final de la Ruta Quetzal recibió un contrato de la UNESCO para desempeñarse por 3 años en la Escuela Misional de Música de la región de San Ignacio de Moxos, pudiendo brindar toda su experiencia para formar a jóvenes indígenas dotados de talentos especiales en la ejecución del violín.

Participó varias veces en los festivales de Música Renacentista y Barroca Americana, en los festivales culturales realizados en las ciudades de Sucre y Potosí, como así también en las distintas versiones de “Abril en Tarija”.

En 1997 se presentó en la ciudad de La Paz junto Alberto Lysy, reconocido violinista y director de la “Camerata Bariloche”, de la República Argentina.

En 2010 estrenó el Concierto para Violín y Orquesta de Cámara del compositor boliviano Alberto Villalpando.

Luego, continuando su agenda, emprendió una gira por varios países: Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, México, EE.UU, Venezuela, Trinidad y Tobago, entre otros. En ese periodo realizó grabaciones para la TV Española, TV Boliviana, TV Mexicana y el canal “Discovery Kids”.

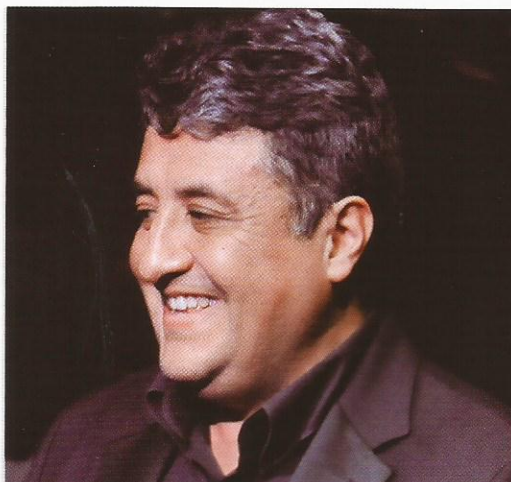
Del 2001 al 2012, a invitación de la Fundación Bellas Artes, ocupó la jefatura de área de la cátedra de violín en el Instituto Superior de Bellas Artes de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia.

En 2008 fue invitado por las autoridades de la Universidad D’ Aquino para formar y dirigir la Camerata UDABOL de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con la que realizó varias presentaciones y conciertos.

Desde marzo de 2015 trabaja como Coordinador Académico en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra. En marzo de 2016 actuó en un concierto junto con el famoso grupo vocal “Il Divo”.

En la actualidad está dedicado a sus actividades artísticas como solista y además como integrante del Trío Internacional con el que realiza diversas presentaciones.

Da clases magistrales, brindando la posibilidad de formarse técnica e interpretativamente a jóvenes violinistas bolivianos con talento.

Director Artístico Boris Vásquez

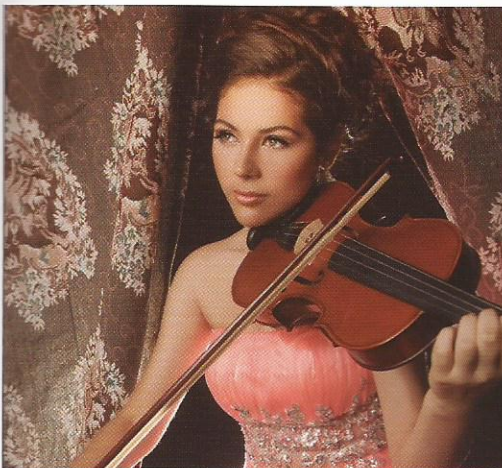
Boris Vásquez es el actual director de la OSJ quien ocupa ese cargo desde agosto del 2011. Es músico profesional de destacada trayectoria. Antes de su nombramiento como director ejercía la función de subdirector y músico de la OSJ y Big Band.

Realizó estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música de la ciudad de La Paz, en la Hochschule der Kunste de Berlin (fagot – músico de orquesta) y en el Banff Center for Fine Arts en Canadá (técnicas modernas de interpretación). A lo largo de su productiva trayectoria musical, Boris Vásquez ha sido parte de innumerables ensambles internacionales con los que llegó a realizar giras por diversas regiones del mundo,

haciendo presentaciones musicales en importantes escenarios, tal es el caso de la Philharmonie de Berlin, Concert Gebouw – Amsterdam, Radio France- Paris y otros. En su larga carrera musical, Boris Vásquez no sólo ha hecho las veces de intérprete, sino que ha diversificado aún más su capacidad y talento, mostrando también sus dotes como compositor, director, gestor y organizador de proyectos musicales de diversos géneros.

En Sofía se confía

Concertino

Maria René Aranibar

Nació en esta bella tierra cruceña un 20 de octubre de 1.999. Comenzó sus estudios de violín a los 6 años ingresando a Bellas Artes para estudiar música y graduándose como Técnico Medio en Violín el 2014 a sus 15 años.

A participado en la Orquesta Sinfónica Simón I Patiño, Bellas Artes, Camarata del Oriente, Cantatas en la manzana uno, festival música Barroca, misa del Papa Francisco, primer violín grupo IL DIVO, OSJ de Sta. Cruz (previa audición) del 2015 a la fecha y concertino de la OSJ desde Junio 2015 a Mayo 2016.

Actualmente cursa el 6to. Sec. del Colegio Marista, como metas para el futuro desea viajar al exterior y perfeccionar este arte.

Concertino

Maité Rojas Montero

Nació en Santa Cruz de la Sierra el 16 de junio de 2000. El 2009 inició sus estudios en el Instituto "Bellas Artes" con el maestro Jiri Sommer. De 2008 a 2010 fue parte de la Orquesta Sinfónica Pre-Infantil, de 2010 a 2014 participó de la Orquesta de Cuerdas de "Bellas Artes". El 2010 participó de la Cantata en homenaje al Bicentenario de Santa Cruz junto con el Coro Infantil.

Terminó sus estudios de violín el 2015 teniendo pendiente su exámen de grado. Eligió el violín al acompañar los estudios de su hermano, le gustó el sonido y quiso tocarlo. Desde 2015 es miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra.

Concertino

Francisco Javier Antelo

Ha participado en concursos Nacionales de Orquestas Sinfónicas y Cuerdas Juveniles de Bolivia "Música para crecer" en el año 2013-2014 obteniendo 1er. Y 2do. lugar, VII, IX Festival de Música antigua iberoamericana (Argentina), VIII, IX y X Festival de Música Renacentista y Barroca Americana, Misiones de Chiquitos, participó con la Orquesta Filarmónica de La Paz y otros. Realizó giras de conciertos en Argentina, Paraguay, España, Francia y Portugal. Fue concertino en la Orquesta Municipal de San José de Chiquitos y Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz.

Ha recibido clases de violín con el Profesor Hector Anori y actualmente con el maestro Jiri Sommer. Comenzó sus estudios musicales a la edad de 9 en la Escuela de Música de San José de Chiquitos.

Concertino

Marco Padilla

Nacido en Santa Cruz de la Sierra, el 30-11-1994.

Padres: Humberto Padilla Vaca y María Daicy Castedo Trujillo.

Con 21 años de edad es miembro y concertino de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Inició sus estudios musicales el año 2008 en la escuela Padre Martín Schmid de Concepción, llegando a ser concertino en la misma. Participó en los festivales VII, VIII, IX, y X de música Barroca y Renacentista Americana. Egresó como Técnico Medio de Violín en el instituto superior de Urubichá - Guarayos. Estuvo como Concertino de la Orquesta de Cuerdas de la U.A.G.R.M. y es actual miembro de la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz. Fue profesor de música en los colegios particulares "Eden" y "Soria School".

Felix Mendelssohn

(Hamburgo, 1809 - Leipzig, actual Alemania, 1847) Compositor, pianista y director de orquesta alemán. Robert Schumann definió a Felix Mendelssohn como «el Mozart del siglo XIX, el músico más claro, el primero que ha sabido ver y conciliar las contradicciones de toda una época». No le faltaba razón: su música, de una gran perfección técnica y formal, es una espléndida síntesis de elementos clásicos y románticos. Romántico que cultivaba un estilo clásico o clásico que reflejaba una expresividad romántica, Mendelssohn fue uno de los músicos más influyentes y destacados del romanticismo.

Felix Mendelssohn

Segundo de cuatro hermanos, nació en el seno de una familia de banqueros de origen judío, que se había convertido al protestantismo. Niño prodigio, pronto dio muestras de un inusitado talento no sólo para la música, sino también para el dibujo, la pintura y la literatura. Sus dotes fueron estimuladas por un ambiente familiar en el que siempre se alentaron las manifestaciones artísticas.

Alumno de composición de Carl Friedrich Zelter -a través del cual conoció al gran Goethe-, los primeros trabajos de Mendelssohn en este terreno se tradujeron en doce sinfonías para cuerda, algunas pequeñas óperas, un Octeto para cuerda y la obertura El sueño de una noche de verano. Estas dos últimas obras marcan el inicio de su madurez como compositor.

Fue, además, un buen intérprete de violín, viola y piano, facetas a las que más tarde se añadiría la de director de orquesta. En este ámbito, una de sus primeras y más recordadas actuaciones tuvo lugar en 1829, cuando interpretó en Berlín la Pasión según san Mateo, de Bach, en un concierto que supuso la recuperación de esta obra después de un siglo de olvido. Bach, junto con Mozart y Haendel, constituiría uno de los pilares de su estilo.

Pocos años más tarde, en 1835, le fue confiada la dirección de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, cargo que ejerció hasta su prematura muerte. Su hermana Fanny Mendelssohn (1805-1847) fue también compositora de talento, autora de valiosos lieder y piezas para piano.

ORQUESTANDO
SOLUCIONES
LEGALES

Calle Saavedra 453, entre Tarija y Alameda Potosí
Teléfono (591) 3 3355188

GONZÁLEZ QUINTANILLA
& ASOCIADOS

Concierto para violín en mi menor, Op. 64

El concierto es innovador en varios aspectos. En el primer movimiento, Mendelssohn se distancia de la forma típica del concierto clásico de muchas maneras, como la entrada del solista casi desde el principio, que también ocurre en su Primer concierto para piano. Aunque el primer movimiento está en su mayoría escrito en forma sonata, Mendelssohn pone la interpretación del primer tema a cargo del violín solista y luego por la orquesta. Los conciertos clásicos solían empezar con una introducción orquestal seguidos de una versión de casi el mismo material junto con el solista.

La cadenza es también novedosa al ser escrita como parte íntegra del concierto, y al localizarse antes de la recapitulación. Era habitual en un concierto clásico que la cadenza fuera improvisada por el solista y solía ocurrir al final del movimiento, tras la recapitulación y justo antes de la coda final.

Este concierto para violín sobresale respecto anteriores conciertos por la conexión entre los movimientos. No hay pausa entre el primero y segundo movimientos, con una nota del fagot mantenida entre los dos. El pasaje que hace de puente entre los dos últimos movimientos empieza justo después del final del movimiento lento. La melodía es similar a la del principio, para recalcar la forma cíclica de la obra. El enlace fue diseñado para eliminar los aplausos entre movimientos. Esto supondría una sorpresa para la audiencia de Mendelssohn, que a diferencia de la actualidad solía aplaudir entre movimientos. El concierto además llama la atención por los largos periodos en los que el solista realiza un mero acompañamiento para la orquesta, como por ejemplo en los arpeggios rebotados al principio de la recapitulación. Esto también fue muy novedoso para un concierto para violín de esa época.

Instrumentación

La obra está orquestada para violín solista y una orquesta clásica normal compuesta de dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas.]

El concierto consta de tres movimientos con las siguientes indicaciones de tempo:

- I. Allegro molto appassionato (mi menor)
- II. Andante (do mayor)
- III. Allegretto non troppo - Allegro molto vivace (mi mayor)

I. Allegro molto appassionato

El concierto empieza con una entrada inmediata del violín solista, en lugar de un tutti orquestal, con la melodía en mi menor que le rondaba por la cabeza a Mendelssohn y no le dejaba en paz. Tras una bravura de rápidas notas descendentes, el tema inicial es tomado de nuevo por la orquesta. Luego hay una frenética transición cromática mientras la música decrece y modula a un segundo tema más tranquilo en sol mayor. La melodía es interpretada inicialmente por los vientos con el solista proporcionando un pedal sobre un sol al aire. Tras una corta coda acaba la exposición del primer movimiento inicial donde la melodía es interpretada por el propio violín solista. Los dos temas del principio son combinados en el desarrollo, donde la música se

desarrolla hasta alcanzar una innovadora cadenza, la cual Mendelssohn prefirió escribir al completo más que dejar que el intérprete improvisara. La cadenza aumenta de velocidad a través de cambios rítmicos de corcheas a tresillos hasta llegar a semicorcheas, que requieren rápidos rebotes de arco por parte del solista.

Esto sirve como enlace para la recapitulación, donde la melodía inicial es interpretada de nuevo por la orquesta, acompañada por los continuados rebotes arpegiados por parte del solista. Durante la recapitulación, los temas iniciales se repiten junto con el segundo tema interpretado en mi mayor para luego volver a mi menor al alcanzar el final del movimiento. La música alcanza velocidad en la coda, marcada con la indicación presto y el movimiento acaba con una variación del pasaje de la transición cromática.

II. Andante

El fagot mantiene el si del acorde final del primer movimiento para luego subir un semitono hasta el do central. Esto sirve como modulación desde la tonalidad de mi menor del primer movimiento para entrar en el lírico movimiento lento en do mayor. El movimiento está escrito en forma temaria y recuerda a las Canciones sin palabras del propio autor. El tema central más melancólico escrito en la menor es introducido primero por la

orquesta y a continuación el violín toma la melodía y el acompañamiento simultáneamente. El acompañamiento en trémolo requiere un solista de dedos ágiles y diestros y seguidamente la música vuelve al tema principal en do mayor, esta vez acabando con una conclusión serena.

III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

Tras el segundo movimiento, hay un corto pasaje de transición de catorce compases en mi menor para únicamente el violín solista y las cuerdas. [Esto conduce al vivo final, cuya mayoría está en re mayor y el comienzo contiene una fanfarria de trompetas. El tercer movimiento está escrito en forma de rondó-sonata con un tema inicial que el solista interpreta con velocidad. La exposición inicial conduce a un corto segundo tema en si mayor que es interpretado por el solista en donde se encadenan una serie de rápidos arpeggios ascendentes y descendentes, que recuerdan a la cadenza del primer movimiento. La orquesta luego interpreta una variación de la melodía inicial, que continúa con un corto desarrollo en sol mayor. La recapitulación es similar a la exposición, aparte del contracanto

que interpretan las cuerdas. Hay una pequeña cadenza cerca del final del movimiento cuando los vientos tocan la melodía principal contra los prolongados trinos del violín solista. El concierto concluye con una frenética coda.

El concierto para violín de Mendelssohn influyó en los conciertos de varios compositores, que usarían características del mismo para sus propios conciertos. Es por ello que el concierto ha sido considerado como uno de los más plagiados de todos los tiempos.

Por ejemplo, la inusual disposición de la cadenza inspiraría a los conciertos para violín de Chaikovsky, en los cuales la cadenza también está dispuesta antes de la recapitulación, y Sibelius en el que la cadenza sirve

para extender la sección del desarrollo. Tras este concierto, sería muy difícil encontrar un compositor que dejara la cadenza sin escribir para dejar al solista improvisar, como ocurría en la época de Mozart y Beethoven. El enlace de los tres movimientos también se incluiría en otros conciertos, como por ejemplo el Concierto para piano n° 2 de Liszt.

El concierto tuvo un éxito inmediato, con una calurosa acogida el día de su estreno y bien recibido por los críticos contemporáneos. Hacia finales del siglo XIX, la pieza todavía era considerada como uno de los conciertos para violín más grandiosos del repertorio. Se convertiría en una de las piezas más populares de Mendelssohn y todavía sigue interpretándose a menudo, a pesar de que el interés por su música haya declinado a principios del siglo XX. En 1906, un año antes de su muerte, el célebre violinista Joseph Joachim dijo lo siguiente en su fiesta de 75 aniversario:

Los alemanes tienen cuatro conciertos para violín. El más grande, más intransigente es el de Beethoven. El de Brahms compite con él en seriedad. El más rico y seductor fue escrito por Max Bruch. Pero el más profundo, la joya del corazón, es el de Mendelssohn.

Joachim, que fue pupilo de Ferdinand David y protegido de Mendelssohn dio una de las primeras interpretaciones del concierto con tan sólo doce años. También Bruch y Brahms le dedicaron sus conciertos para violín a Joachim; incluso Brahms le permitió escribir su propia cadenza, cosa no habitual en la época.

La obra se ha forjado la reputación de ser esencial su dominio para todos los virtuosos del violín. Esto ha convertido el concierto en algo omnipresente en la discografía de cualquier violinista de renombre, incluso para aquellos que sólo estaban en activo en los comienzos del sonido grabado y de los que pocas grabaciones existen, como Eugène Ysaÿe. El concierto sigue siendo todo un desafío técnicamente y es considerado en general igual de difícil que muchos otros de sus homólogos.

SINFONÍA N° 1 en Do Mayor opus 21

Texto publicado en: “Audición y apreciación musical” 08/sep/2007

La sinfonía N° 1 en do mayor op 21 de Ludwig van Beethoven fue compuesta en Viena, entre los años 1799-1800 y dedicada al Barón Gottfried van Swieten.

Escrita para orquesta de cuerdas; 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas y percusión.

Se estrenó el 2 de abril de 1800 en Viena en el Burgtheater. La obra fue criticada por su innovador contenido: como por ejemplo, La obertura no comenzaba con la tonalidad principal y nuevas modulaciones, como el tercer movimiento (falsamente llamado minuetto que es demasiado rápido. Pero a pesar que tiene una estructura clásica se le atribuyen demasiadas similitudes con la sinfonía Júpiter de Mozart o también con otras sinfonías de Haydn.

Hay que decir que Haydn había sido maestro de Beethoven así como su principal influencia.

Los años próximos a 1800 estuvieron marcados por la lucha que Beethoven sostuvo para superar esta influencia y establecer su propio estilo.

La obra consta de 4 movimientos

- Adagio molto. Allegro con brio
- Andante cantabile con moto
- Minuetto – Allegro molto e vivace
- Finale – Adagio, allegro molto e vivace

1er Mov.

Adagio-Allegro con brío

El primer movimiento, se inicia con una introducción lento —adagio, cuya inesperada particularidad es comenzar con un amplio acorde disonante y no prorrumpirá realmente hasta la exposición del tema principal del Allegro. El primer tema es imperioso y de factura rítmica. Lo dan los violines en su registro grave con un martilleo un poco áspero, al que sigue inmediatamente un segundo tema melódico de una elegancia casi mozartiana, el oboe y la flauta se responden en imitación. Este segundo tema variará y conducirá a un fortissimo y a una modulación en menor para finalmente repetir da capo, concluyendo la exposición con el primer tema.

El desarrollo es bastante largo. En él destacan, entre ciertas audacias de escritura, las sombras y medias tintas introducidas por grandes acordes de los violines y el diálogo incesante de los grupos instrumentales sobre motivos rítmicos o melódicos nacidos de los temas anteriores. Son elementos del tema inicial los que se repetirán hasta el fin sobre una serie de acordes fortissimo.

2do Mov.

Andante cantabile con moto

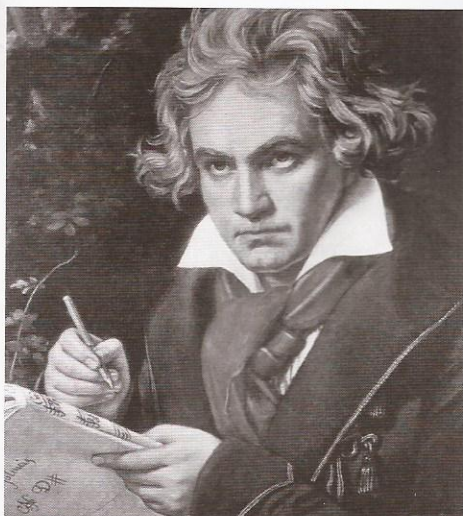
El segundo movimiento; El tiene forma de sonata sobre el modelo haydiano, también con dos temas. Esencialmente lírico, evoluciona de una serenidad casi objetiva —primer tema en los segundos violines re-tomado en una

imitación canónica por las violas y los violoncelos y después por los fagotes y los contrabajos— hacia una especie de gracia afectada y después hacia una efusión cuya expresión se convierte en pulsional. Los timbales —pianissimo—, dan un pedal rítmico sobre el que ornamentan en tresillos las flautas y los primeros violines. La primera parte termina con esos timbales, de los que decía Berlioz que eran «el pre-ludio de los efectos conmovedores que Beethoven produjo más tarde con ayuda de este instrumento, poco o mal empleado por sus predecesores». Repetición da capo y después desarrollo con el ritmo de los timbales sostenido en fortissimo por la cuerda y los fagotes. Vuelta a los timbales en pianissimo, y, después, del tema inicial, que llevará a la conclusión.

3er Mov.

Menuetto, allegro molto e vivace

El tercer movimiento, seguramente es el más original. Es verdad que Beethoven lo ha llamado minuetto siguiendo la más pura tradición de la escuela de Mannheim, pero ahí existe ya un verdadero scherzo beethoveniano reemplazando al antiguo minuetto de Haydn o Mozart, en un tiempo más vivo, además. El tema de partida, con su ritmo lleno de impaciencia, su progresión dinámica, su poderosa concentración, merece citarse: Allegro molto e vivace, modulación inmediata a Si bemol menor que llevará a la repetición del tema del Menuetto. Trío central sobre bellos acordes de los instrumentos de madera, repitiendo el Do mayor, con rasgos rápidos en los violines (ejemplo ya característico de crescendo por la añadidura de sucesivos instrumentos). Repetición del Menuetto que lleva a la conclusión.

4to Mov.

Finale adagio allegro molto e vivace

El cuarto movimiento; El Finale está marcado como Adagio-allegro molto e vivace. Aquí es la entrada breve del Adagio la que manifiesta cierta originalidad. Se trata de una escala de Do, repetida cinco veces antes de terminar, ganando cada vez un grado; serie de «falsas salidas» de un efecto muy notable. Finalmente, salta el primer tema del Allegro en notas picadas y repetidas, como si estuviera feliz de tener la libertad difícilmente conquistada. El segundo tema, en Sol mayor, es cantado por los bajos antes de llegar a un diálogo sincopado entre las maderas de una parte y los metales de otra. Desarrollo fundado en el primer tema, fragmentado; finalmente, en un piano súbito, la re exposición repite casi sin cambio los compases de obertura y acaba con una coda de las trompas y los clarinetes en fanfarria, seguido de réplicas, de la cuerda y las maderas alternando, en fortissimo. Un movimiento corto que, en resumen, sólo mira la forma de concluir brillantemente, sin desmerecer del espíritu de sencillez franca y luminosa que anima toda la obra.

Texto publicado en: "Audición y apreciación musical" 08/sep/2007

¿QUÉ TIENE UNA ORQUESTA JOVEN que no tiene una profesional?

¿Qué tiene una orquesta joven que no tiene una profesional?

Escuchar las grandes sinfonías y conciertos de mano de una buena orquesta, profesional, con años de experiencia y que forme, en definitiva, un buen conjunto, es un placer para cualquier músico entendido. Estas orquestas profesionales están formadas por músicos con una técnica impecable, que conocen el repertorio, y que incluso no es la primera ni la segunda vez que lo tocan.

Cuando has tocado siempre en orquestas jóvenes y por primera vez participas en una profesional la primera impresión es: "¡Madre mía, pero si esto ya suena!" En las orquestas jóvenes hay que trabajarlo todo, hacer muchos seccionales, aprender mucho antes de tocar las piezas y apuntarlo (todo! (por alguna razón nos cuesta retener los detalles que el director trabaja cada día y repertirlos al día siguiente). En la profesional esto no pasa, todo el trabajo se hace mucho más rápido, los músicos no necesitan tantas explicaciones, saben seguir al director, tiene una idea de las articulaciones que deben tocar, los fraseos y, la mayoría de las veces, se conocen el repertorio. Todas estas cosas son las que vienen con la experiencia de tocar en orquesta y que, por consiguiente, las orquestas jóvenes nunca tendrán.

Todos sabemos las funciones formativas que cumple una orquesta joven. Pero hoy nos preguntamos, ¿qué aporta al público su interpretación, si técnicamente una profesional siempre sonará mejor?

Por un lado, la visión de la obra. Igual que ocurre cuando uno es niño y se acerca a las cosas por primera vez y las percibe de una forma que jamás se repetirá; así funciona una orquesta joven. Los músicos jóvenes, aunque conozcan por medio de grabaciones y demás la música, se acercan por primera vez a la obra sinfónica. Y de ello se desprende una visión nueva, sin ideas preconcebidas (relativamente hablando), sin tempos ni fraseos metidos en la cabeza. Una idea a la que el director puede dar forma y así presentar una versión fresca de la obra. Hablando desde mi propia experiencia, recientemente he tocado la 5ª Sinfonía de Beethoven. A estas alturas, ya la había tocado unas tres o cuatro veces, y aún así seguro que la mayoría de mis compañeros, más experimentados, la habían tocado muchas veces más. Cuando la leímos en el primer ensayo, la propuesta musical salió más de los músicos que del director, y es una propuesta que suele costar cambiar. Si el director se acomoda, puede dejar que la orquesta siga su curso y se interpretará una sinfonía estándar, una sinfonía correcta, pero que carecerá de la frescura que aporta la orquesta joven.

Por otro lado, el modo de tocar. Los músicos profesionales cuentan con la seguridad que da la experiencia. Tocan con cierta tranquilidad, que a veces incluso puede desembocar en comodidad. Un músico joven no se siente 100% cómodo en la orquesta, porque para él es algo relativamente nuevo. Sin embargo, para suplir la seguridad que da la experiencia cuenta con el descaro propio de la edad. Y para evitar los posibles fallos derivados de la falta de práctica, pone en su interpretación todos los sentidos. Podría decirse que pone más pasión (que no quiere decir que los músicos más formados no la tengan). Sin embargo, es una pasión diferente, también relacionada con el descubrimiento de tocar por primera vez en orquesta y con las nuevas sensaciones que ello conlleva.

Las orquestas jóvenes, los músicos jóvenes, tienen mucho que decir con su música, aunque no den todas las notas que ponga en la partitura, o su técnica esté lejos de la corrección. Si en la orquesta se ha trabajado bien, un concierto de músicos jóvenes puede gustarnos tanto o más que uno profesional.

Ludwig van Beethoven

La obra de Beethoven

A caballo entre dos épocas, Beethoven no creó realmente ninguna de las formas musicales de las que se sirvió, pero amplió sus límites y modificó profundamente su estructura a través de un cúmulo de nuevas ideas que se encargó de expresar. Para él, la forma tenía menos importancia que la idea. Por ello, en una época de cambio, de intersección entre el clasicismo y el romanticismo, no fue un rupturista, sino un reformador que utilizó las formas clásicas heredadas para exteriorizar su ideal romántico. Abrió así el camino al romanticismo musical desde la forma clásica. Su obra, que puede dividirse en tres épocas, refleja el conflicto entre el pasado y el porvenir, entre el clasicismo y el romanticismo, entre la forma y la idea, y es el punto crucial en el que se conjugan las aportaciones de siglos anteriores con las nuevas perspectivas musicales.

Junto a Haydn y Mozart, Beethoven forma el trío de clásicos vieneses al que se debe la consumación de las formas instrumentales clásicas. Fue un renovador de los conceptos de armonía, tonalidad y colorido instrumental y llevó a la perfección el género sinfónico. Entre sus particularidades técnicas se cuenta el haber desechado el clásico ritmo de minueto por el más vigoroso del scherzo, obteniendo así contrastes emotivamente más intensos y aumentando la sonoridad y variedad de texturas en las sinfonías y en la música de cámara.

En su obra se distinguen tradicionalmente tres períodos: uno inicial o de formación, que finaliza en 1802, llamado también "período de Bonn"; un segundo período que finaliza en 1812 y que se denomina "período vienés", y un tercero y último que se desarrolla entre 1813 y 1827. El musicólogo Wilhelm von Lenz fue el primero, en 1852, en dividir la carrera musical de Beethoven en estas tres grandes etapas estilísticas. Algunos musicólogos han mostrado su discrepancia hacia esta división, pues consideran que debería añadirse un cuarto período, resultado de dividir en dos su primera época, pero la división en tres etapas se corresponde a la perfección con los puntos de inflexión de la biografía de Beethoven y por ello sigue manteniéndose en la actualidad.

Período de formación

En su primer período destacan sus primeras sonatas para piano y sus cuartetos, muy influidos por las sonatas para violín y piano de Mozart. Las composiciones de esta época son abundantes, y aunque entroncan con la tradición de Haydn y Mozart, empiezan ya a sorprender por un sello personalísimo muy acusado. Su ritmo disminuye hasta casi una suspensión mortal de todo movimiento, y en el tránsito de la suavidad de los "andante" a la tristeza de los "adagio" y los "lento" van descubriéndose poco a poco abismos de desesperación.

La madurez

Hacia 1802, la fuerte crisis personal derivada de su sordera y las contrariedades sentimentales y físicas actuarían como catalizador de su arte: la inmensa energía que el genio prodigó en sus primeras composiciones encontraba ya un punto de aplicación, y las centellas que desprendía alumbraron el drama de la grandeza heroica beethoveniana, que integra la sustancia del segundo estilo o período de su obra.

El paso de la serenidad juvenil al crisol incandescente del segundo estilo aparece anunciado por algunas obras de transición, como el tercer Concierto para piano, op. 37 en do menor (tonalidad típica del dramatismo heroico de Beethoven), la Sinfonía nº 2 y las sonatas para piano de los años 1801 y 1802. Luego se llega ya a la plenitud del "segundo estilo" con las Sinfonía nº 3 (llamada heroica) y la Sinfonía nº 5. En este segundo período, en que compuso la mayoría de su producción orquestal, Beethoven reformó la estructura clásica de la sinfonía, al sustituir el tradicional minueto por un scherzo, forma ésta que otorgaba mayor libertad creativa a los compositores. Con la Sinfonía nº 6 (llamada Pastoral), el gran incendio va extinguiéndose; quedan, indudablemente, algunos rescoldos todavía, pero, en esencia, la gran crisis dramática del espíritu de Beethoven se halla ya superada.

La etapa final

Su último período es el más complejo, debido en parte a sus altibajos emocionales y a su avanzada sordera. No obstante, a pesar de esta

intensificación de las miserias de la vida, el espíritu de Beethoven ha logrado ya librarse de ellas: su arte se mueve ahora más arriba, en otra esfera donde la antigua lucha con el destino ha quedado ya superada. En esta época alienta en el genio un soplo de carácter religioso, el sentimiento embriagador de una solidaridad universal, un idealismo filantrópico mediante el cual ve en el hombre al hermano.

Esta conciencia de fraternidad exaltada asume en Beethoven el nombre de "alegría", tomado en una acepción muy amplia. La puerta para llegar a ella es la naturaleza, que siempre fuera, incluso en los instantes de más negra desolación, el bálsamo de su alma torturada.

La dialéctica precisa de la forma de sonata, cuya calculada contraposición de tensiones tónicas presentaba todavía algo de la geometría del siglo XVIII, se equilibra en una concepción musical menos artificiosa y más próxima a la plenitud orgánica de la vida y de la historia: el sentido armónico de los acordes y de las cadencias se ve desplazado por el predominio de un contrapunto, que, en realidad, nada tiene de escolástico ni de arcaico, y más bien parece presagiar el futuro principio compositivo de la variación continua, o sea de una música que fluye en una renovación perenne y sin el recurso de las simetrías o repeticiones.

A veces la complejidad del contrapunto, que alcanza extremos de furor y exasperación en la gran Sonata, op. 106 y en la Fuga, op. 133 para cuarteto de cuerda, cede el paso, en cambio, a melodías suavísimas, de carácter celestial y amplio desarrollo, y apoyadas apenas en un acompañamiento que no cabría imaginar más desnudo y simple. Las últimas cinco sonatas para piano (a las cuales acompañan dignamente las treinta y tres Variaciones sobre un vals de Diabelli) y los cinco cuartetos finales constituyen el testamento augusto y misterioso del artista: representan en la historia de la música una fabulosa anticipación, que únicamente a fines del siglo, desde Brahms en adelante y por obra del Wagner de Parsifal y de compositores muy recientes, como Bartók, será abordada con un sentido de consciente continuidad; el verdadero romanticismo musical (desde Weber hasta Mendelssohn, Schubert, Schumann, Berlioz y Liszt) se originó casi exclusivamente en el segundo estilo.

Romanticismo MUSICAL

A B C *de la música*

El romanticismo musical, fue el período que transcurrió aproximadamente entre principios de 1800 y la primera década del siglo XX, y suele englobar toda la música escrita de acuerdo a las normas y formas de dicho época. Es una etapa de la música académica que fue precedido por el clasicismo y continuado por el modernismo.

El romanticismo musical estuvo relacionado con el romanticismo, que se suele reconocer entre los años 1780 y 1840 y se caracterizó por la corriente

de cambios en literatura, bellas artes y filosofía. El romanticismo como movimiento global en las artes y la filosofía, tiene como precepto que la verdad no podía ser deducida a partir de axiomas, en el mundo había realidades inevitables que sólo se podía captar mediante la emoción, el sentimiento y la intuición. La música del romanticismo intentaba expresar estas emociones y describir esas verdades más profundas, mientras preservaba o incluso expandía las estructuras formales del período clásico.

El término música romántica, que podría confundirse con la música del romanticismo, se entiende como toda música suave o con una atmósfera ensoñadora (no siempre ha de ser así). Ese término podría relacionarse con la palabra romántico que se estableció durante el romanticismo, pero no toda la música del romanticismo cumple con estas características. Del mismo modo, no toda la música romántica se puede relacionar con el período romántico.

NOTAS Y
Anécdotas

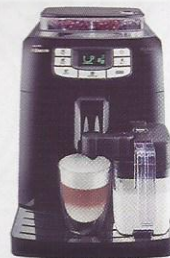
DISTINCIÓN A LA OSJ por el Talento y Esfuerzo

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, con motivo de la Efemérides del Departamento de Santa Cruz y como un deber de reconocer el trabajo en el arte y la cultura de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra, la distinguieron por su talento y esfuerzo para aportar a la Cultura de nuestro Departamento y de Bolivia.

Asimismo, reconocieron que, producto del trabajo de 14 años de la OSJ, han derivado en proyectos musicales como la Academia Orquestal, concebida para reforzar la formación de niños y jóvenes interesados en aprender instrumentos sinfónicos. Se Registró, Comunicó y Archivo.

PHILIPS
Saeco

¡La buena música
se acompaña con
un buen café!

www.cormaq.com.bo

Santa Cruz

• Calle Independencia 502
Tel. (591-3) 334 6301
cormaqshowuno@cormaqsa.com

La Paz

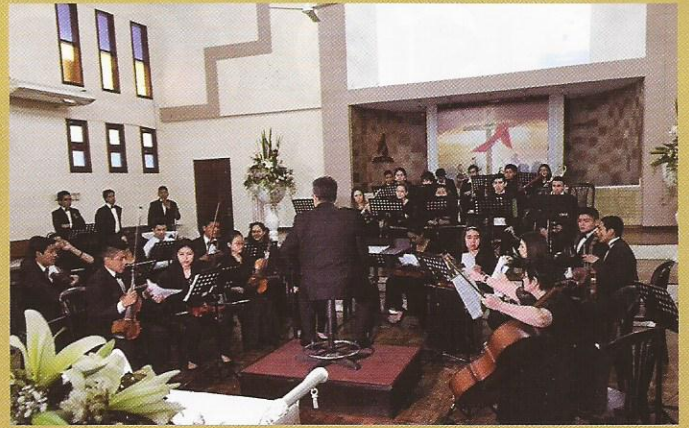
• Calle Sucre 753
Tel./Fax (591-2) 212 8637
cormaqlpz@cormaqsa.com

Cochabamba

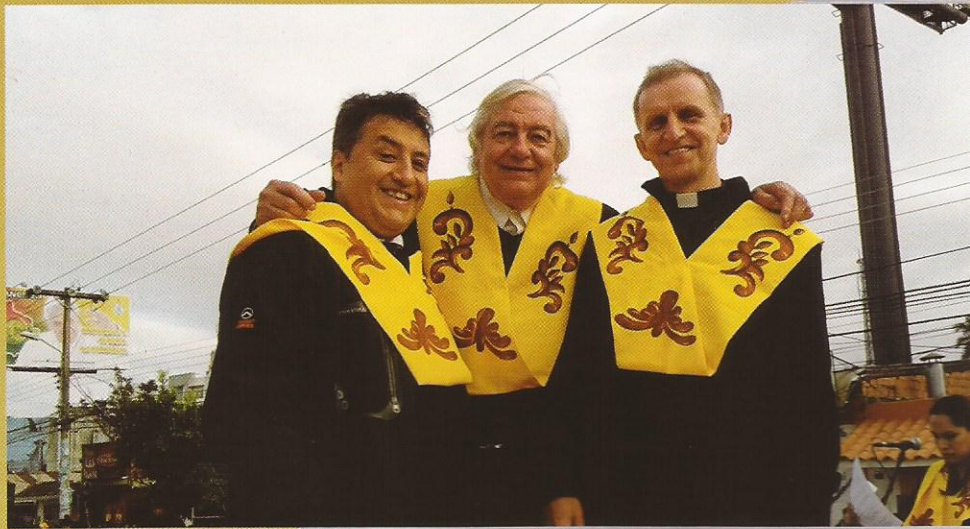
• Calle Calama 291 esq. Hamiraya
Tel./Fax (591-4) 458 1000
cormaqcbbba@cormaqsa.com

CORMAQ
FOOD SERVICE EQUIPOS INSUMOS

Matrimonio Privado en Iglesia Adventista en Los Tajibos

Concierto *Temporadas* 2016

Concierto en la Misa del Papa Francisco

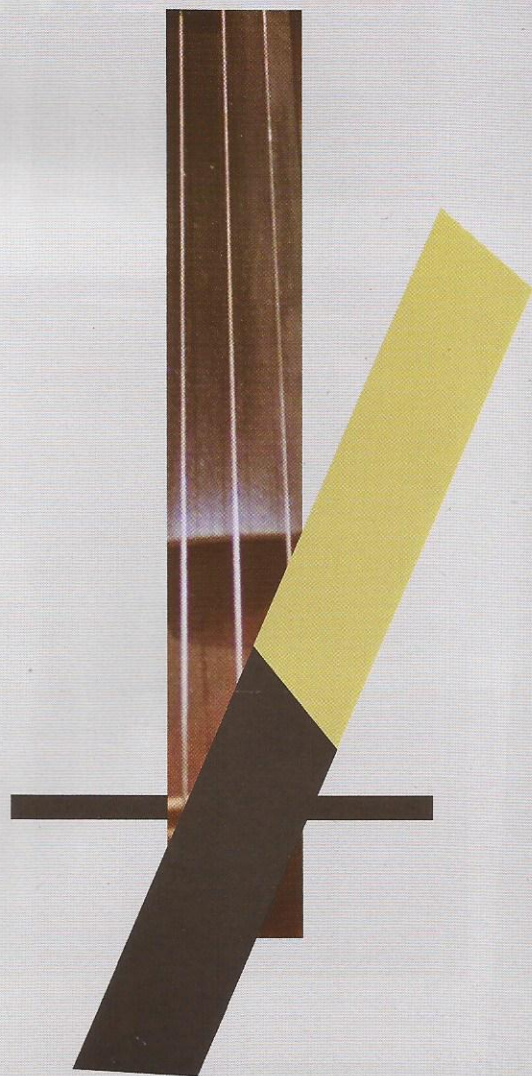
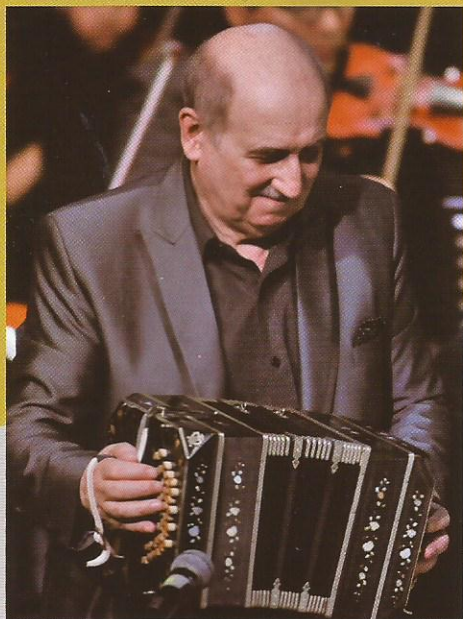
Selim Giray

Miguel Pereiro, Maestro Carlos Buono, Alberto Bianco y Boris Vásquez

Panting, Sarch y Villafranca

La Orquesta Sinfónica de Santa Cruz de la Sierra sufrió el pasado 2 de mayo una gran e irreparable pérdida que dejó a todos sus integrantes, directorio y trabajadores de administración con la sensación de tristeza y de perplejidad ante la muerte, casi inesperada, de su Coordinadora General, Sra. Lic. Normaly Trujillo. En su Capilla Ardiente desfilaron todos los grupos musicales cuyos integrantes alguna vez pasaron por la OSJ, interpretando cada uno de ellos lo mejor de su repertorio selecto, como un último homenaje a quien fuera la facilitadora, asistente de conciertos y compañera e viajes y paseos quien los atendió y cuidó como verdadera amiga y consejera. Paz en tu descanso querida Normaly.

Lic. Normaly Trujillo
Q.D.D.G.

AMIGOS ASISTENTES

CONTRIBUYENTES (Aportes en efectivo)

Diamante

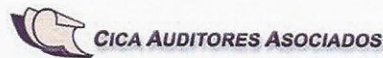
Oro

Plata

Bronce

Cobre

COLABORADORES (Aportes en servicio y/o producto)

El Factor Multiplicador

Diamante

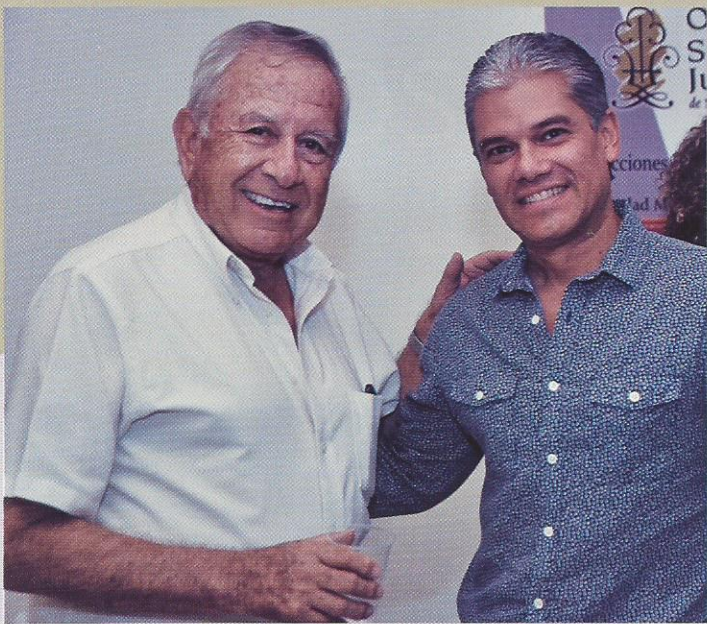
Oro

Plata

Bronce

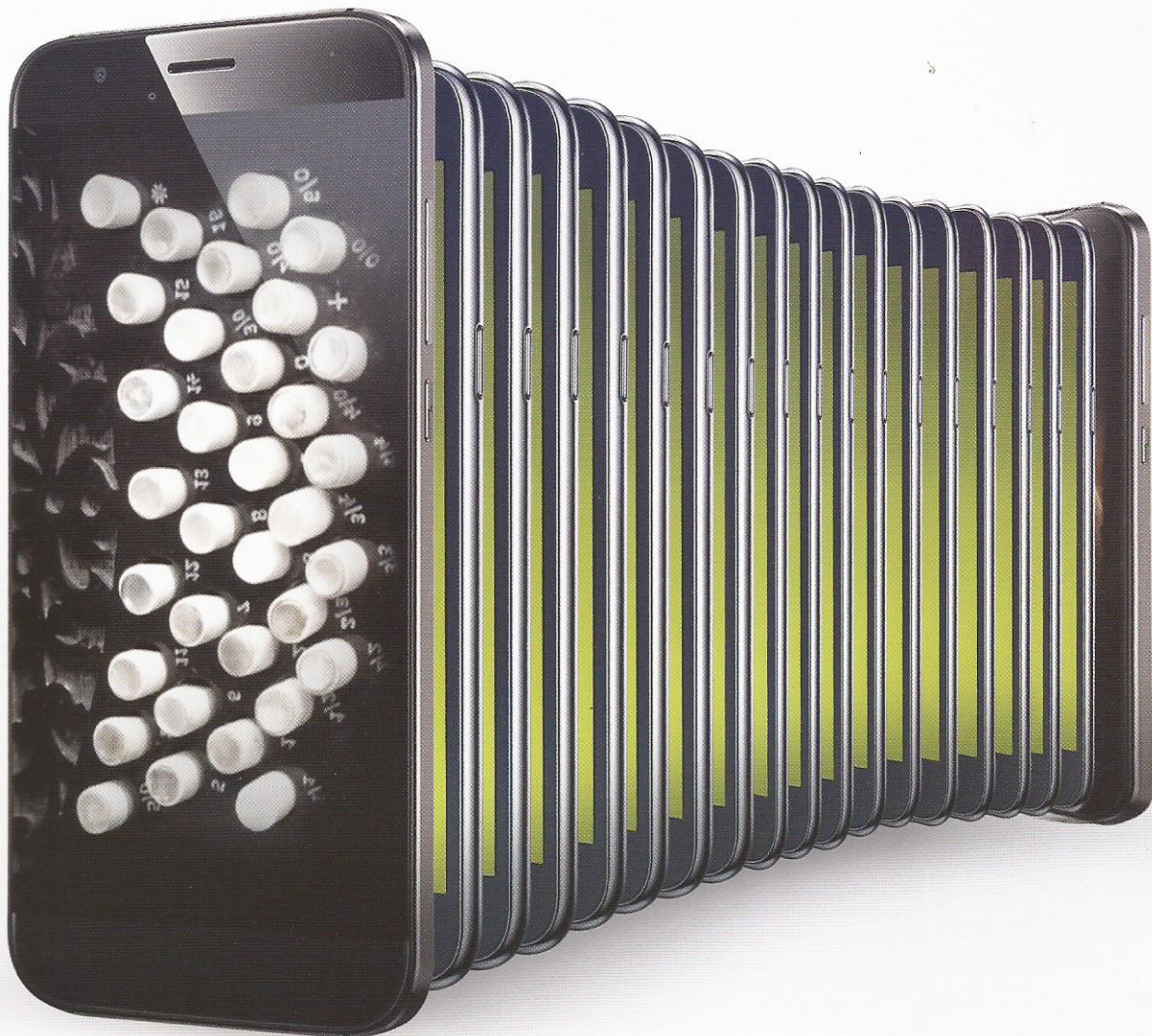
EMPRESAS AMIGAS

HISTORIA Y TALENTO

CONECTADOS POR LA MÚSICA

En homenaje a los 200 años del Grito Libertario Argentino, vive un concierto único a cargo del bandoneonista **CARLOS BUONO**, bajo la dirección de **BORIS VÁSQUEZ**.

8, 9 y 10 de julio / 20:30 hrs.
Teatro del Centro Boliviano Americano

Esta empresa está regulada
y fiscalizada por la ATT.

ESTÁS VIVO

La música requiere un compromiso constante

En Repsol Bolivia apoyamos a la Orquesta Sinfónica Juvenil para impulsar la formación de nuevos talentos.

