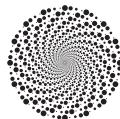

SONIDOS & SENTIDOS 2024

www.sonidosysentidos.com

Concierto No. 3

TU LUZ EN LA VENTANA

Cuprum Ensemble, quinteto de bronce

Domingo 17 de noviembre, 4:00 p.m.

Auditorio Fabio Lozano

Cód. PULEP: NWC383

Organizan

Apoyan

Boletas en

Cuprum Ensemble, quinteto de bronces

Juan Fernando Avendaño y Juan Carlos Valencia, trompetas; Giovanni Scarpetta, trombón; Erwin Rubio, corno francés, y Juan Erney Sepúlveda, tuba.

Cuprum Ensemble nació en 2003 cuando en la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia se dieron los primeros pasos hacia la conformación del quinteto de metales de la agrupación. Posteriormente se empezaron a incluir algunos instrumentos de percusión y a hacer ensambles más grandes contando con otros integrantes externos a la orquesta. Luego se decidió conformar un ensamble independiente que pudiera ser flexible. De esta manera entre las configuraciones de Cuprum se puede contar con el quinteto tradicional, cuartetos, dúos, o septetos, entre otros, hasta llegar a conformaciones de hasta veinte músicos en escena, pudiendo así participar en montajes como el *Gloria* de John Rutter para gran ensamble y coro. Algunas de las participaciones más destacadas del ensamble se han dado en el marco del Festival Internacional de Música de Medellín, el Festival Colombiatubas, el Festival de Música Religiosa de Popayán, en diferentes grabaciones para programas de televisión, y en eventos públicos y privados en diferentes escenarios del país. Dentro de la visita de la Orquesta Sinfónica de Nacional de Colombia a Muscat en Omán, el ensamble tuvo la oportunidad de ofrecer un concierto en el Royal Opera House de Muscat.

TU LUZ EN LA VENTANA

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913-1944)

Mini Overture

ALEXANDER ARUTIUNIAN (1920-2012)

Armenian Scenes

I. Morning Song

II. Drinking Song

III. Song of Grief

IV. Wedding Procession

NATALIA VALENCIA (n. 1976)

Tu sol en la ventana (estreno mundial)*

intermedio

SAMUEL SCHEIDT (1587-1654)

Galliard Battaglia, SSWV 59

I. Galliard battaglia

II. Courant dolorosa

III. Canzon bergamasque

GABRIEL FAURÉ (1845-1924)
arr. Hans Zellner (n. 1968)

Pavane, Op. 50

ENRIQUE CRESPO (1941-2020)

Spiritual Waltz

*obra escrita por encargo de Sonidos &
Sentidos

Notas al programa

Jaime Cortés Polanía

Aunque acosado por la represión nazi y luego por la censura estalinista, el compositor y director de orquesta polaco **Witold Lutosławski (1913-1994)** tuvo el tesón para afianzar una obra amplia y variada. Luego de alcanzar una trayectoria reconocida internacionalmente, en 1980 entró en contacto con el Lucerne Festival para la composición y estreno de su doble concierto para oboe y arpa. Walter Strebi, uno de los organizadores y por algunos años presidente de dicho festival, le comisionó a Lutosławski una obra para celebrar el quincuagésimo cumpleaños de su hija Ursula, esposa del trompetista Philip Jones, fundador del Philip Jones Brass Ensemble. El resultado fue la ***Mini Overture*** (*Mini obertura*) para quinteto de metales estrenada en 1982, infortunadamente cuando Ursula ya había fallecido. La obra proyecta una síntesis de la personalidad artística de Lutosławski. De principio a fin saca partido de las cualidades tímbricas del conjunto. En poquísimo tiempo abre un mundo de matices sonoros. Aunque virtuosa, su discurso es claro y conciso. Se estructura en tres secciones interpretadas sin interrupción, pero con precisos límites para el oyente. Es una pieza riquísima en texturas, superposiciones métricas y contrastes dinámicos que logran despertar la sensación de estar ante un drama.

Al igual que Lutosławski, el compositor y director de orquesta armenio **Aleksandr Arutiunian (1920-2012)** también tuvo que soportar la presión de la censura estalinista. A través de sus obras entramos al escenario cultural de su país a lo largo del siglo XX, con sus colores oscuros de dominación y represión, pero también con sus brillos entreverados a una tradición musical muy propia. Un ejemplo de ello es su popular ***Armenian Scenes*** (Escenas armenias), una obra encargada por el tubista estadounidense de ascendencia armenia Sam Pilafian. Estrenada en 1984 por el Empire Brass Quintet en Cambridge (Massachusetts), entró rápidamente al repertorio de este tipo de conjuntos. En 1990 fue una de las piezas destacadas en el 3er Concurso Internacional de Quintetos de Metal en Narvona (Francia). Dividida en cuatro movimientos, *Armenian Scenes* es un retrato sonoro de momentos costumbristas: una canción matutina lenta y conmovedora, una canción para beber desparpajada y cómica, una canción de duelo sombría y reflexiva (la sección más extensa de todas), y una procesión nupcial como movimiento final.

Con **Natalia Valencia Zuluaga (n. 1976)** (<https://www.nataliavalencia.com/>) damos un salto a las urdimbres y los tejidos sonoros del siglo XXI. Trashumante desde niña (Colombia, Cuba, Brasil, Estados Unidos), inició sus estudios musicales desde muy pequeña y los concluyó

en composición (a nivel de pregrado y maestría) en la Universidad EAFIT de Medellín. Con el paso del tiempo ha decantado una delicada sensibilidad por la escucha atenta y una sutil concepción de lo musical, aspectos que se traslucen en el uso de elementos simples y en sucesivos gestos de lentitud. De allí también surgen sus breves pero potentes evocaciones poéticas que hacen de sus obras algo más que un puñado de creaciones informadas de procedimientos y técnicas. Cada título y epígrafe sugieren estados contemplativos, aquellos instantes que desde la quietud, el silencio y la pausa penetran los vericuetos simples pero trascendentes de las experiencias cotidianas. Así lo ilustran algunos ejemplos: *Sobre el amor* (obra para audífonos), *El pozo y los pájaros*, *Otra luz*, *Fanfarria a la vida y el silencio*, *Ella a través del muro*, *Pequeño bosquejo para un alma grande*, o 1987.

Comisionada especialmente para la serie Sonidos & Sentidos, y estrenada ayer (en Cajicá) y hoy (en Bogotá), ***Tu sol en la ventana*** es una pieza que suscita múltiples comprensiones. Para la compositora, los instrumentos de metal encarnan y representan resplandores solares, cortinas doradas de sonido. Si extendiéramos la partitura, en la primera parte podríamos ver el trazo de un rayo que se proyecta desde las líneas agudas de las dos trompetas y que se expande progresivamente en los registros bajos con las entradas del corno, el trombón y la tuba. La segunda parte es como una canción que se debate entre el deseo por la velocidad y una lentitud arrastrada. En la tercera parte el oyente podrá identificar la reiteración de un motivo que, con un efecto de canto simultáneo a la interpretación de la tuba y el trombón, deambula en los otros instrumentos a la manera de una especie de coral. Aunque las variadas texturas y timbres atraerán al oyente, el sentido poético de la obra nace en una evocación muy personal: aquellos instantes en los que la compositora ha jugado con sus manos para producir sombras con los rayos del sol filtrados a través de una ventana, juegos de sombras en movimiento cuya fuente y artificio descubre su pequeño hijo Cosmo en inmediato asombro. Es otro tributo más a la contemplación de un instante primero e irrepetible, el instante fugaz de una mirada inocente, cristalina y vivaz que devela el curso mágico de aristas luminosas con sus sombras en el mundo.

Aunque **Samuel Scheidt (1587-1654)** es más conocido por sus obras para órgano ligadas al florecimiento del repertorio religioso luego de la Reforma Protestante, también fue un prolífico compositor para otros instrumentos. En general, toda su producción tiene una marca en ritmos vivaces y ricas texturas contrapuntísticas. Su ***Galliard Battaglia, SSWV 59*** (conocida también actualmente como *Battle Suite*) apareció en una colección publicada en 1621. Aunque Scheidt la concibió para

instrumentos de cuerda con bajo continuo, también dejó señalado que podían usarse otros instrumentos. La pieza no se ubica en el tipo de gestos vindicativos de episodios bélicos y gloriosos, sino como alegoría de una especie de juego de tensiones entre los instrumentos de registro más alto. Los tres movimientos siguen los contrastes de una suite, pero más orientados al terreno abstracto de una pieza instrumental que al sentido de estilización de ritmos de danza. El cierre contrapuntístico es una buena muestra de la fina formación musical de Scheidt.

La *Pavana, Op. 50* de **Gabriel Fauré (1845-1924)** se desprende del ambiente cultural parisino a finales del siglo XIX. Concebida en principio para piano, la obra finalmente adquirió su ropaje orquestal en verano de 1887. Fauré la dedicó especialmente a la condesa Greffulhe, una de las mecenas del compositor. Dos años después añadió una parte coral (en todo caso opcional) sobre un texto de Robert de Montesquiou, primo de la condesa. La primera sección de la obra conserva un sentido cortesano y melancólico, la segunda acelera levemente el *tempo* y combina armonías modales, y la sección final retoma el material inicial extendiéndolo a través de sucesivas variaciones. Además de evocar en su ritmo el mundo renacentista, también trae a un primer plano una urdimbre armónica que bien encaja con la *Belle Époque*. Desde su estreno en 1888, se convirtió en uno de los pasajes melódicos más populares de Fauré.

Finaliza el programa con una obra del trombonista uruguayo **Enrique Crespo (1941-2020)**. Luego de estudiar y trabajar en el Cono Sur, en 1967 Crespo viajó becado a Alemania para estudiar música. Allí no solo expandió su formación como compositor, sino que también desarrolló buena parte de su carrera artística. En 1974 fue uno de los miembros fundadores del German Brass Quintet, conjunto para el que escribió y arregló varias obras. Con el mismo ímpetu se interesó por la música clásica, el jazz y la música tradicional y popular. Al tricentenario del nacimiento de J. S. Bach se hizo cargo del proyecto Bach 300 lanzado por el sello EMI con un grupo de intérpretes de las principales orquestas alemanas que complementaron la plantilla original del German Brass Quintet para transformarlo en el German Brass con diez integrantes. Algunos títulos de Crespo ponen de manifiesto sus referentes latinoamericanos: *Escenas latinas*, *Fogo da mulata* y *Camino a Jalisco*. Profundo conocedor de los instrumentos de metal, sus creaciones sacan provecho de recursos idiomáticos insospechados. Es así como *Spiritual Waltz* ilustra la versatilidad y creatividad de su música: entreverados timbres, armonías llenas, colores jazzísticos y episodios de estilo cinematográfico.

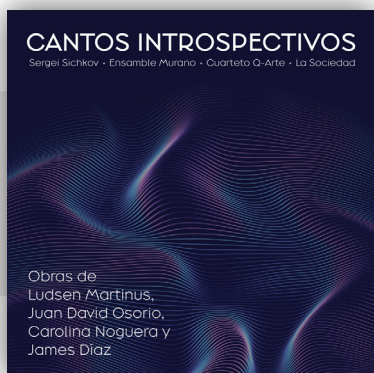
GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN 2024

Cerramos un nuevo año de Sonidos & Sentidos con la satisfacción de haber llegado a nuevos escenarios y a nuevos horizontes trabajando de la mano con diferentes artistas colombianos, incluyendo a la compositora Natalia Valencia, quien escribió una nueva obra para la serie. Tuvimos el gusto de presentar nuestra programación en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la Sala Delia Zapata Olivella del Centro Nacional de las Artes, el Centro Cultural de Cajicá, el Auditorio Luis Carlos Galán de la Pontificia Universidad Javeriana y, desde luego, en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Tuvimos también el gusto de resaltar parte de la obra del compositor francés Gabriel Fauré, importante compositor de *mélodies* (canciones) francesas, pero también de obras tan recordadas como *Pavane*. Al lado de él y de otros nombres de la literatura musical universal estuvieron los nombres de compositores colombianos como Luis Carlos Figueroa, Antonio María Valencia, Gustavo Parra, Blas Emilio Atehortúa, Moisés Bertran, Juan David Osorio, Carolina Noguera, James Díaz, Ludsen Martinus, Edwin Guevara, y la ya antes mencionada Natalia Valencia.

Agradecemos su apoyo y presencia, invitándolos a que escuchen el disco *Cantos introspectivos* que presentamos el pasado 15 de agosto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. ¡Hasta una nueva ocasión!

www.sonidosysentidos.com/cantos-introspectivos-disco