17 DE AGOSTO
DE 2024, 8 P.M.
TEATRO ESTUDIO

TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

MÚSICA DE CÁMARA - COLOMBIA

Cantos introspectivos

Lanzamiento discográfico de 'Sonidos & Sentidos'

Sergei Sichkov
piano

Ensamble Murano
flauta y arpa

Cuarteto Q-Arte
cuarteto de cuerdas

La Sociedad
sexteto

APOYO TEMPORADA COLOMBIA ES MÚSICA

Cámara de Comercio de Bogotá | 145 años

PULEP VOK740

Fotografía © Sonidos & Sentidos y James Díaz

Diseño: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, José Torres

ALIADO TRANSVERSAL

COGESTOR PRIVADO

Acerca del concierto

Desde su concepción, la serie de conciertos 'Sonidos y sentidos' se propuso trabajar por el fortalecimiento de la escena musical colombiana, colaborando con artistas residentes en el país e incluyendo en su programación obras de compositores colombianos. Fruto de este proceso, en 2024 la serie presenta al público 'Cantos introspectivos', el primer trabajo discográfico de la serie, con obras de los compositores Juan David Osorio, Carolina Noguera, Ludsen Martinus y James Díaz. Este concierto de lanzamiento tendrá la participación de los músicos y agrupaciones que participaron en la grabación del fonograma: el pianista Sergei Sichkov, el Ensamble Murano, el Cuarteto Q-Arte y el sexteto La Sociedad.

El disco 'Cantos introspectivos' que incluye las cuatro obras de este concierto puede ser escuchado en la página web de Sonidos & Sentidos (www.sonidosysentidos.com).

El disco fue grabado por Naku Records (www.nakurecords.com) y, para este lanzamiento, la producción escénica estuvo a cargo de Epia Producciones (epiaproducciones.com). La portada del disco fue diseñada por Pablo Prada (olbap.co)

El disco fue grabado en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano a lo largo de 2023.

Programa

LUDSEN MARTINUS (n. 1999)
'Tambores en la noche'
Sergei Sichkov, piano

I. *Cartagena 3:00 am*
II. *¡Danza, mulata, danza!*
III. *Romance mulato*
IV. *Tambores en la noche*

JUAN DAVID OSORIO (n. 1985)
'Toccata con flow y chipola'
Ensamble Murano, flauta y arpa

CAROLINA NOGUERA* (n. 1978)
'Cantos introspectivos – cuarteto No. 4'
Cuarteto Q-Arte, cuarteto de cuerdas

JAMES DÍAZ (n. 1990)
'mil cuartos blancos en línea recta'
La Sociedad, ensamble contemporáneo

DURACIÓN : UNA HORA Y 10 MINUTOS

---

* Profesora asociada y coordinadora del área de composición musical del Departamento de Música, Facultad de Artes, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia)

Notas al programa

Por: Jaime Cortés Polanía

Más allá de sus connotaciones históricas, lo que trae tras de sí la música de cámara no solo es una necesaria colaboración, coordinación y trabajo colectivo, sino también una serie de experiencias relacionales, intersubjetivas y mancomunadas que cada vez valoramos más desde la pandemia COVID-19. Todo ello entrelaza compositores e intérpretes en un terreno de exploración y creatividad muy distinto a lo que fue en el pasado. También vincula a entusiastas, gestores, pedagogos, periodistas, críticos, productores, programadores y otros tantos más en la urdimbre de mediaciones posibles hacia otros músicos y hacia el público.

Aunque es una práctica viva, la música de cámara no sobrevive por sí misma. Su sentido no descansa únicamente en el acumulado de obras canónicas, sino en su expansión constante con nuevo repertorio. Pero no basta con animarse a componer una pieza; es indispensable que suene, que se estrene, que se edite, que vuelva a sonar, que entre en la práctica habitual de colegas y estudiantes, que se grabe, que se difunda, que circule, que convenza, que inquiete, que cautive… Todo eso parece ineludible para que adquiriera la suficiente resonancia cultural como para llegar a considerarse una obra relevante, significativa y, por qué no, indispensable.

A lo largo de poco más de un año y medio de trabajo, Sonidos & Sentidos ha hecho su aporte: 25 conciertos, 13 obras de 10 compositores colombianos incluyendo 4 estrenos, 5 grupos de cámara, 4 intérpretes y un equipo de más de 20 colaboradores y voluntarios. Ahora, como corolario de ese aporte, presenta este concierto para el lanzamiento de la producción discográfica **'Cantos introspectivos'** con cuatro obras recientes de músicos colombianos que dejan un testimonio perdurable para nutrir así la escena de la música de cámara en nuestro país.

Ludsen Martinus (n. 1999)

Al escribir sus obras, el joven compositor y director de orquesta cartagenero Ludsen Martinus suele acudir a rasgos emblemáticos de la costa Atlántica colombiana. En esta ocasión, tomó como punto de partida la antología titulada 'Tambores en la noche' del celebrado Jorge Artel (1909-1994) —seudónimo de Agapito de Arco—, uno de los poetas más queridos de la región, heredero lejano de lo que en el siglo XIX conocimos premonitoriamente a través de la obra literaria de Candelario Obeso (1849-1884). De la colección poética de Artel, Martinus escogió al azar cuatro poemas que le sirvieron de pretexto compositivo para escribir su suite para piano solo. A partir de la asociación libre, los títulos de los poemas corresponden a cada uno de los movimientos.

En el primer movimiento, *Cartagena 3 am*, el nivel de abstracción es tal que no es posible identificar con certeza un ritmo distintivo. La intención es provocar una sensación de densidad desprendida, entre otras cosas, de la rapidez y la inclusión de *clústers*. Por contraste, *¡Danza, mulata, danza*! es una cumbia, referencia directa a la música tradicional. En *Romance mulato* se despliega un trozo lento, lírico y sentimental con acordes más transparentes. El movimiento final, *Tambores en la noche*, retoma el título del poema que a su vez da el título a la antología de Artel. Aquí, como el mismo contenido poético lo sugiere, el protagonismo no es melódico sino rítmico, con tritonos de por medio y gestos de percusión que aluden a la música salsa.

Aunque cada movimiento tiene una correspondencia con las imágenes literarias artelianas, el oyente curioso y paciente identificará la perfecta correspondencia entre la melodía y el texto de *Danza mulata*, es decir, la aplicación de la conocida fórmula para las canciones sin palabras. Además de la obra en su versión original para piano, el compositor cuenta también con una versión orquestal dentro de su catálogo.

La obra fue estrenada el 10 de febrero de 2023 por el pianista ruso, nacionalizado colombiano, Sergei Sichkov en el marco del primer concierto de la serie Sonidos & Sentidos, presentado en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Juan David Osorio (n. 1985)

La **'Toccata con flow y chipola'** del compositor antioqueño Juan David Osorio es una obra comisionada especialmente por el Ensamble Murano para ser estrenada en la serie de Sonidos & Sentidos (2023). Osorio hila una coherencia a partir de la superposición de elementos disímiles en sus adscripciones culturales, pero afines en algunos de sus componentes musicales. Sus tres fuentes principales son: 1. Principios básicos de la composición barroca (el uso de *ostinati* que da un "piso" firme al sentido libre de una *toccata* como pieza instrumental con secciones sin interrupción, contrastantes, virtuosas y con pasajes de improvisación o inspirados en los ejercicios de improvisación); 2. Acentos distintivos del *rap* encadenados en la noción de *flow* (la capacidad y destreza que exhibe un *rapero* o *trapero* al adecuar sus rimas con los parámetros rítmicos de la música); 3. El carácter cíclico, recio y vertiginoso de la *chipola* (uno de los "golpes" tradicionales en las músicas de los llanos colombo-venezolanos que son ricas en ciclos armónicos, síncopas y alteraciones entre compases binarios y ternarios).

También llamarán la atención un par de gestos momentáneos: la exigencia a la flautista de tocar y entonar algunas notas al mismo tiempo, y la marcación del *tempo* con los pies y con golpes de mano en la caja de resonancia del arpa. Si cabe aún aludir a las "fusiones" o "hibridaciones", este es un buen ejemplo de síntesis que anuda épocas, estilos y contextos divergentes.

Carolina Noguera (n. 1978)

Al hablar de la compositora Carolina Noguera es necesario entrar en la constelación profesional que ha transcurrido en las nuevas posibilidades y exigencias del siglo XXI. Quizás como nunca antes, la reflexión formalizada sobre la composición se ha hecho explícita en los textos publicados por los mismos compositores. Según lo demuestra Noguera, no se trata solamente de una declaración de principios estilísticos, sino de toda una elaboración académico/intelectual enraizada en un ejercicio de autoexploración que cruza aspectos puramente teóricos y técnicos, experiencias autobiográficas y valoraciones de tipo estético.

Es a partir de esta clase de ámbitos adyacentes a la composición misma en los que, de manera inteligible, Noguera ha compartido y dotado de sentido a sus tránsitos creativos. Buena parte de todo ello permea el **‘Cuarteto de cuerdas n.° 4’** titulado **‘Cantos introspectivos’**. Comisionado por el Consulado de Colombia en Malasia, lo estrenó en 2021 el UiTM Latin American String Quartet (Cuarteto Latinoamericano de la Universidad Tecnológica de Malasia) bajo la dirección de Juan Montoya.

Como en otras obras de Noguera, aquí también gobierna un componente autobiográfico basado en el movimiento pendular entre opuestos como fundamento de creación. Las indicaciones en la partitura proveen una cartografía global de la pieza: en la primera sección (I. Jardín secreto) encontramos “*Ad. lib[itum]* muy lento, contemplativo, casi sin melancolía”; y en la segunda sección (II. Feroz y siempreviva) “Agitato”, “muy alegre”, “enigmático” y “lento y melancólico”. El uso de las llamadas “técnicas extendidas” (*chop*, detrás del puente, arco sobre el cordal, sobre el puente…) está al servicio de subrayar tales contrastes.

No solo se evoca una sucesión de imágenes, sino toda una atmósfera entretejida en la latente vida vegetal de un jardín. El horizonte contemplativo e introspectivo de la primera sección se contrapone al despliegue de vitalidad, fuerza, impulso frondoso y desenfrenado de la segunda sección. En la comprensión de tal oscilación se otorga pleno significado a la labor de “la interpretación”; ante pasajes deliberadamente frenéticos, “prácticamente imposibles de tocar” —como lo reconoce la misma compositora—, solo se puede salir avante si los instrumentistas simplemente se entregan al fluir de la furia. Quizás pueda entenderse como la exigencia de una especie de actuación y dramaturgia que, apartada de las convenciones más rígidas de la interpretación musical, constituye la fuente de conexión con el público. Así, los desafíos no solo abrazan a quienes suben al escenario, sino también a quienes se atreven a escuchar las minucias que Noguera suele cosechar en su cotidianidad y traducir en su creación.

James Díaz (n. 1990)

¿Para qué detenerse a mirar “mil cuartos blancos en línea recta” si más bien se pueden cerrar los ojos para escucharlos? Las perspectivas de la escucha, algo tan real pero también tan inexplicable, se dilatan en las metáforas que James Díaz propone con el propósito de sumergirse y comprender sus composiciones. El acumulado de compromisos amarrados a las experiencias subjetivas despliega múltiples posibilidades, tantas como oyentes y circunstancias de escucha puede haber. De allí, quizás, las alusiones de Díaz a la psicodelia, primero entendida como “escape de la realidad”, luego como “extensión de la realidad” y finalmente como “la realidad misma”.

En una veta, esa realidad es subterránea en **‘mil cuartos blancos en línea recta’**, una pieza estrenada en 2023 por el ensamble La Sociedad en la serie Sonidos & Sentidos gracias al apoyo de la Fundación Bolívar Davivienda. Aunque parezca lejano, el pretexto musical es el pasillo como género musical, pero no en sus rasgos característicos, sino como imaginario sonoro que puede ser concebido y escuchado desde varias perspectivas.

La explosión de posibilidades no se desprende de la indeterminación, una de las opciones más usuales para Díaz, sino de una direccionalidad. Esta direccionalidad se construye a partir de sucesivas reiteraciones y cambios muy sutiles, así como del uso de muchas técnicas extendidas de interpretación con el fin de crear una amplia colección de efectos envolventes. Así, cada fragmento contiene al siguiente y al anterior. La amalgama sonora es generosa y multiforme, una especie de caleidoscopio único que suscitará en los oyentes sus propias imágenes de sucesión y cambio, de allí el título ‘mil cuartos blancos en línea recta’.

Sergei Sichkov

Fotografía © Archivo del artista

El repertorio de Sergei Sichkov incluye 35 conciertos para piano y orquesta, entre ellos los cuatro conciertos para piano y la 'Rapsodia sobre un tema de Paganini' de Rachmaninov. Además de tocar como solista con orquestas, Sichkov le dedica una importante parte de su tiempo a la interpretación de música de cámara. Ha ofrecido recitales en varios países y ha participado en los más grandes eventos musicales realizados en Colombia. En 2014 recibió el Premio Bienal a la Creación Artística Javeriana por su actuación como solista con la Orquesta Sinfónica de Róterdam, además de la Mención de Honor del Ministerio de Cultura de Colombia por su disco 'Obras vocales de los compositores-pianistas Rachmáninov, Liszt y Wieck'. En 2012 estrenó en Colombia la 'Sinfonía n.° 4 (concierto para piano)' de Szymanowski con la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Sergei Sichkov nació en Moscú (Rusia). En 1987 obtuvo el primer lugar en el concurso de jóvenes pianistas de la región de Moscú, en 1991 ingresó al Conservatorio Tchaikovsky, donde obtuvo diploma laureado, participó en el primer festival de piano Rachmaninov de Moscú en 1993 y en 1998 realizó estudios de doctorado en el Conservatorio Tchaikovsky, presentando su proyecto de investigación sobre las interpretaciones de las obras para piano de Sergei Rachmaninov.

Dentro de su labor pedagógica, se ha desempeñado como asistente de la maestra Olga Zhukova en el Conservatorio Tchaikovsky y, desde 1999, como profesor asociado de las facultades de artes en la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de El Bosque, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Los Andes.

Durante 16 años se desempeñó como pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y actualmente es el pianista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Ensamble Murano

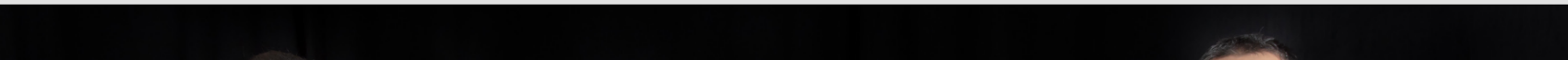
Fotografía © Archivo del artista

El Ensamble Murano nació en 2010, de la amistad y la coincidencia, en el marco de una temporada con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Desde entonces, esta agrupación ha actuado frecuentemente en la programación cultural de Medellín y Bogotá.

A lo largo de su trayectoria el Ensamble Murano ha colaborado con diferentes instrumentistas y compositores para presentar programas especiales que buscan nuevas sonoridades y posibilidades. Esto ha permitido presentar al público estrenos de obras de compositores colombianos, así como nuevas obras de compositores de otras latitudes, difundiendo así repertorios originales, en especial de la música contemporánea y latinoamericana. Actualmente, Elizabeth Osorio trabaja como flautista principal de la Orquesta Filarmónica de Medellín y Bibiana Ordóñez es arpista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

INTEGRANTES
Elizabeth Osorio, flauta
Bibiana Ordóñez, arpa

Cuarteto Q-Arte



Fotografía © Archivo del artista

El Cuarteto Q-Arte constantemente investiga, estudia e interpreta obras para cuartetos de cuerda escritas por compositores latinoamericanos. Su repertorio incluye más de cien obras que han sido presentadas en varias salas de conciertos y festivales en las Américas y Europa. El ensamble ha participado en más de diez grabaciones dedicadas a compositores latinoamericanos. Fue nominado en 2020 a los premios Latin Grammy y en 2017 al Premio de Innovación de Classical:NEXT por su acercamiento transdisciplinar en sus interpretaciones.

El cuarteto ha estrenado alrededor de treinta obras y ha desarrollado proyectos colaborativos con varios intérpretes y compositores. Ha colaborado con instituciones académicas como intérprete, investigador y como creador de proyectos académicos que han involucrado la composición de nuevas obras, el descubrimiento de piezas inéditas y la interpretación de obras olvidadas. En 2014, además, creó FestiQ-Artetos, una bienal internacional de cuartetos de cuerda en Bogotá en la que ensambles profesionales, estudiantes y miembros del público se reúnen para disfrutar conciertos, talleres y lecturas. El festival también incluye el Concurso Nacional de Composición para Cuartetos de Cuerda, una plataforma que permite que la obra de compositores colombianos sea difundida y el intercambio entre creadores e intérpretes.

INTEGRANTES
Santiago Medina, violín
Liz Ángela García, violín
Sandra Arango, viola
Diego García, violonchelo

La Sociedad

Fotografía © Archivo del artista

La Sociedad es un colectivo de músicos que centra su actividad artística en la interpretación de nuevas músicas y realiza diversas colaboraciones interdisciplinares. El ensamble se ha presentado en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, y en varias ciudades de Brasil. En Colombia, se ha presentado en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Angel Arango, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la Universidad del Cauca, el Conservatorio del Tolima, el Festival internacional de Música de Cámara de Cali y el Festival de Música de Cámara de Manizales Camarafest, en 2015, entre otros.

La agrupación grabó el disco 'Cuatro senderos' con obras de los compositores Horacio Lapidus, Pedro Ramírez, Roberto Rubio y Gustavo Parra, y participó en la grabación del disco monográfico dedicado al compositor Moisés Bertran, producido por el Banco de la República. Asimismo, ha sido parte de producciones y colaboraciones entre las que se incluyen el estreno en Colombia de la ópera 'Reveló' del compositor Marco Suárez, el evento Gugak Contemporary Ensemble & La Sociedad: The Influencers organizado por la Universidad Nacional de Colombia, las Jornadas de Música Contemporánea organizadas por el Círculo Colombiano de Música Contemporánea y la obra 'Otelo', producida por la Compañía Estable.

INTEGRANTES
Rafael Rodríguez, flauta
José Gómez, clarinete
Mario Sarmiento, percusión
Diego Claros, piano
Diego García, violonchelo
Anyango Yarbo-Davenport, violín

PRÓXIMAMENTE

Orquesta Nacional de España

Director
David Afkham
Alemania

Solista del 30 agosto
Pablo Sainz-Villegas
Guitarra, España

AGOTADO

Solista del 31 agosto
Juan Floristán
Piano, España

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: 50.000
PULEP VIN418 / TPF950

30 DE AGOSTO 8:00 P.M.

31 DE AGOSTO 5:00 P.M.

ALIADOS MEDIÁTICOS

EL ESPECTADOR

blu radio

CANAL OFICIAL

Capital

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

Alcalde de Bogotá
Carlos Fernando Galán Pachón

Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Santiago Trujillo Escobar

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

Representante del Alcalde
Benjamín Villegas Jiménez

Designado de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Diego Quintero Múnera

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

¿Quieres enterarte de todos los espectáculos que se presentan en el Teatro Mayor?

¡Inscríbete a nuestros boletines digitales y síguenos en nuestro canal de WhatsApp!

Recibe nuestros boletines en tu e-mail

1. Ingresa a la página web www.teatromayor.org.
2. Desplázate hasta le sección “Suscríbase” en la parte inferior.
3. Ingresa tu correo electrónico, acepta los términos y haz clic en el botón.
4. Si no recibes los boletines, consulta en tu carpeta de no deseados.

Síguenos en WhatsApp

1. Ingresa a tu WhatsApp.
2. En la parte inferior haz clic en el ícono de “Novedades” o “Actualizaciones”.
3. En la sección de Canales haz clic en el símbolo de “+” (en iPhone) o en “Buscar canales” (Android).
4. Escribe en el campo de búsqueda: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
5. Haz clic en “Seguir” y consulta periódicamente el canal para mantenerte informado.}

¡También puedes ir a bit.ly/TeatroMayorWA y seguir directamente nuestro canal!