

Universidad
del Cauca

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA

Rector

JUAN DIEGO CASTRILLÓN ORREGO

Vicerrectora de Cultura y Bienestar

TERESA ELIZABETH MUÑOZ NÁÑEZ

Vicerrector Académico

EDGAR DE JESÚS VELASQUEZ RIVERA

Vicerrector de Investigaciones

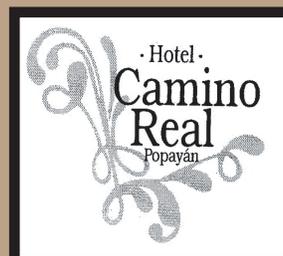
HUGO ALDEMAR COSME VARGAS

Vicerrectora Administrativa

ZORAIDA RAMÍREZ GUTIÉRREZ

Secretaria General

LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS

ORQUESTA SINFÓNICA BICENTENARIO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

CONCIERTO

INAUGURAL

Ira Residencia Sinfónica 2014
27 de noviembre

TEATRO MUNICIPAL
"Guillermo Valencia"

7:00 pm
Entrada Libre

187
Años

Universidad
del Cauca

PLAN BICENTENARIO
Quien ha de morir deje su luz a la posteridad

Surge como estrategia institucional en la formación en contextos reales de los estudiantes de los programas del Departamento de Música, en el marco de la conmemoración de los 187 años de permanente aporte al desarrollo de la región y el país, así como del Plan Bicentenario de donde surge su denominación, constituyendo un laboratorio de práctica orquestal sinfónico, que posibilitará la inclusión de instrumentistas, directores de orquesta, compositores y arreglistas de cualquier contexto universal, erigiéndose como un espacio de movilidad académica internacional, de aquellos músicos que por alguna razón no tengan donde realizar esta práctica y deseen hacerlo en la Universidad del Cauca.

Fue creada mediante Resolución No. 051 del 20 de junio del 2014 expedida por el Consejo Académico de la Universidad del Cauca, y se proyecta como un espacio académico que albergará periodo tras periodo a estudiantes y profesionales de diferentes contextos académicos y geográficos, mediante la estrategia moderna de cuatro (4) Residencias Orquestales Sinfónicas al año, iniciando en el 2014 con un Concierto de Gala, el cual tiene como objetivo primordial presentar la orquesta a la comunidad académica y comunidad en general, en el marco de los 187 años.

Está conformada en un alto porcentaje, por estudiantes y profesores así como de egresados del Departamento de Música de la Universidad del Cauca, al igual que por estudiantes avanzados y profesionales de Caucamerata, Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Universidad de Nariño, Conservatorio de Ibagué.

AUXILIARES

Gustavo Hidalgo
Jairo Meza
Diego Torres
Jimmy Meza
Diana Lorena Capera
Mabel Karolina Bolaños

AGRADECIMIENTOS

Consejo Académico
Comité de Dirección
Leyla Milena Llantén
Flor de María Fernández
Myriam Gladys Hernández
Mario José López Puerto
Diego Torres
Claudia Viveros
Marlem Mariaca
Sonia Quirá
Nora Helena Agudelo
Cesar Cifuentes
Cesar Zapata
Germán Aguirre
Luz Ángela López
Karol Sánchez Herman
Jorge Hernán Cuellar
Alex David Ortiz
Maria del Mar Tejeda
Juan Manuel Tejeda

PLANTA ORQUESTAL

VIOLINES

Dimitri Petoukov*
Sebastián Serrano
Julián Quijano
Jazmín Valdés
Jennifer Santacruz***
Diego Navarrete***
Javier Ruiz***
Alba Rosa Ballesteros***
Diego Cuervo***
Lina Rosada
Diana Rodríguez**
Juan Daniel Molina
Daniela Nupán
Víctor Rivera
Inés Guerrero**
Laura Linares***
Mónica Navarrete***

VIOLAS

Verónica Charipova*
Laura Parra
Edison Delgado
Diana Gutiérrez**

VIOLONCELLOS

Augusto Hernández*
Diego Hernández**
Isabel Gracia**
Laureano Rojas Martínez**
Ángela María Rosero***

CONTRABAJOS

Luis Barreto*
John Byron Sambrano**
Jonathan P. Marín***
Abner Bernate***

FLAUTAS

Gabriel Gómez Coral*
Freddy Colina
Pablo Arcos

DIRECTORES ASISTENTES

Carlos René Ordoñez Mora*
Alejandro Anaya Gutiérrez*

DIRECTOR ARTISTICO

Miguel Ángel Caballero*

DIRECCIÓN GENERAL

Germán Antonio Tejada P.*

OBOE

Lady Andrea Jiménez***

CLARINETES

Angie Dorado
Estroen Palma
Gloria Orozco

FAGOT

Eliana Solarte

NARRADOR SOLISTA

Mario Yepes (Invitado Especial)

TIPLE

Mauricio Arcos*

CORNOS

Jhon Arnold Sarria
Deyoid Arteaga
Jhonatan Campo
Germán A. Tejada P.*

TROMPETAS

Ferney Lucero*
Bryan Casanova
Diego Fernando Torres
Dorian Valencia

TROMBONES

Alejandro Anaya*
Sahara Estrada
Yesith Arturo Caicedo

TUBA

Jorge Guerrero

PERCUSIÓN

María José Mosquera*
Eduardo Delgado
Juan Carlos Pachajoa
Sharon Bravo
Diego Quinto

MIGUEL ANGEL CABALLERO

Inició estudios musicales a temprana edad en el seno familiar e ingresó posteriormente a la Sección de Estudios Básicos del Departamento de Música de la Universidad del Valle. En 1983 obtuvo en esa institución la Licenciatura en Música con un énfasis en Dirección de Coros. Paralelamente realizó estudios de Flauta Traversa en el Conservatorio “Antonio María Valencia” de Cali, y de 1980 a 1983 estudios de Teoría de la Música bajo la orientación del Maestro León Jean Simar.

En 1986 fue becado por el Instituto Colombiano para Estudios en el Exterior (ICETEX) Y EL Ministerio de Cultura de Rusia, para continuar sus estudios de posgrado en Dirección de Coros en el Conservatorio “Rimsky Korsakov” de San Petersburgo, siendo admitido posteriormente en la Cátedra de Dirección de Orquesta, Ópera y Ballet de la misma institución, en la cual obtuvo el título de Director bajo la tutoría del reconocido pedagogo Ilia Alexandrovich Musin.

Durante su estadía en Rusia actuó como Director Invitado de importantes agrupaciones orquestales como la Filarmónica de Novosibirsk, la Orquesta de la Municipalidad de San Petersburgo, la Sinfónica de Kiev y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio “Rimski Korsakov”, habiéndose desempeñado como Principal Director Invitado del Teatro de Ópera Y Ballet de la República de Bielorusia, en la ciudad de Minsk, durante las Temporadas de 1992 y 1993. Desde 1994 hasta 2000 estuvo a cargo de la dirección titular de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (Ecuador), siendo invitado, durante este lapso, por importantes agrupaciones de ese país y del exterior. De 2000 a 2001 se desempeñó como Director Artístico de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Actualmente se encuentra vinculado al Departamento de Música de la Universidad del Cauca como Docente en las Cátedras de Dirección, Análisis e Historia de la Música, donde ha continuado desarrollando su labor artística y de interacción social, como Director de Orquesta y Coros, como parte de su labor académica y a través de proyectos inter-institucionales con el Ministerio de Cultura, y además, como Director Invitado de agrupaciones Sinfónicas nacionales y de otros países latinoamericanos. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Cauca.

* Docente Universidad del Cauca

** Egresado Universidad del Cauca

*** Artistas Invitados

Nacido en Medellín el 2 de enero de 1947.

Desde 1972 y durante 32 años, docente de actuación, de dirección y de historia del teatro, y en particular de puesta en escena de ópera en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, donde fundó la carrera de teatro en 1975. Actualmente jubilado, docente ocasional de dramaturgia, historia y literatura en diversas instituciones: Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, sede Medellín y Universidad EAFIT, así como en la Academia Cultural Yurupary, y dedicado a la asesoría artística del grupo Teatro EL TABLADO, del cual fue fundador en 1983. También dirigió grupos teatrales de obreros y de reclusos. El Consejo Superior de la Universidad de Antioquia le otorgó en 1988 el título Maestro en Arte Dramático Honoris Causa, así como la distinción El Hombre Creador de la Energía y en 1999 obtuvo el de Magister en Ciencia Política, del Instituto de Estudios Políticos de nuestra Alma Mater. La Alcaldía de Medellín, en 2003, le concedió la Medalla Porfirio Barba Jacob, Categoría Oro. La Universidad Nacional lo distinguió como Profesor Honorario en 2006. Estudió dramaturgia, con una beca Fulbright, bajo la orientación de Neal Bell y Colette Brooks, en Playwrights Horizons, una Escuela dependiente de New York University. Actor en el teatro y la televisión regionales. Ha puesto en escena numerosas obras colombianas y de autores internacionales, entre ellas un considerable repertorio de ópera y teatro musical, en diversas salas de nuestras principales capitales. Autor de varias obras teatrales, de numerosos artículos sobre teatro, y traductor de poesía y de obras teatrales en lengua inglesa.

Scherzo - Allegro scherzando. De forma ternaria ABA, la primera parte está basada en la repetición de una célula motívica cuya aérea densidad se enriquece con una finísima instrumentación de alternancias entre las cuerdas y las maderas con algunas intervenciones contrastantes del fagot. La atmósfera inquieta e irreal cambia en la parte siguiente (B), en la que el planteamiento vuelve a ser una línea melódica en ritmo de vals, la cual retornará al final de la repetición de A, en superposición con un fuerte intervención de los timbales. Finale - Andante lúgubre -Allegro moderato. Nuevamente una sombría introducción comienza en las maderas, basada en una canción popular, cuyo ambiente plasmado en el modo menor pasa al mayor al comenzar el Allegro, el que a su vez desemboca en un motivo lleno de energía, con una generosa intervención de los instrumentos de metal. Aparece ahora un intrincado diseño de "fugato" que sirve de unión con el segundo tema, de carácter folklórico, encargado al fagot. Un nuevo y esta vez ligero fugado se funde con la recapitulación. Todo este dinamismo se suspende abruptamente con el regreso del Andante lúgubre, pero después la música se expande en un apoteósico y radiante sol mayor, cuyo colorido compensa la ausencia de sustancia temática.

SINFONÍA N° 1, EN SOL MENOR, "ENSUEÑOS DE UN VIAJE DE INVIERNO"

La Primera Sinfonía de Chaikovski se estrenó en Moscú en 1868, bajo la dirección de Nicolai Rubinstein a quien está dedicada. Las acerbas críticas hechas a la primera redacción, lo obligaron a realizar modificaciones, y después una última tercera versión en 1874, la cual escucharemos esta noche. Este ciclo sinfónico contiene cuatro movimientos:

Allegro tranquilo. "Sueños de un viaje de invierno" El primer tema es expuesto por las flautas, aparecen efectos de staccato que se desplazan por grados cromáticos, que quizá se puedan asociar con el revoloteo de los copos de nieve, fórmula que toma rápida importancia y desemboca en un gran fortissimo coronado por las maderas y metales, en el que pasa la visión de una borrasca. El segundo tema es una melodía elegíaca del clarinete. Un crescendo concluye la Exposición sobre un motivo heroico en toda la orquesta. En el desarrollo se produce una fragmentación del tematismo, de los ritmos y de la orquesta, hasta una culminación realizada por obstinadas trompas y trompetas, para luego entrar en la Reexposición a cargo de las cuerdas. El movimiento concluye con la repetición de los primeros compases, a manera de un lejano recuerdo de la primera idea.

Adagio cantabile ma non tanto. "Brumoso paraje, brumoso paraje.....". Un pasaje de las cuerdas con sordina introduce el movimiento que desde el comienzo nos sumerge en una intensa nostalgia y un lirismo típicos del ambiente nórdico, seguidamente el oboe canta una larga melodía de carácter ruso, que va adornándose con fragmentos del contracanto de la flauta. La parte central está dominada por la cuerda que se extiende en una vibrante cantilena nacida del tema inicial. La parte conclusiva es llevada a cabo por el corno francés que realiza una bella declamación, acompañada de ornamentaciones de la flauta y los tremolos de las cuerdas. Igual que el movimiento anterior, la coda es una repetición de los primeros compases.

GUSTAVO ADOLFO YEPES LONDOÑO

Estudios: Licenciado en Música de la Universidad del Valle y Master of Arts en Dirección de la Universidad Carnegie - Mellon de Pittsburgh, Pennsylvania, en los Estados Unidos. Cursos de Dirección orquestal con los profesores Werner Torkanowsky, Samuel Jones (Dirección y Composición), Harold Farbermann, Carl Melles, Milan Horvath, Franco Ferrara y Charles Mc Kerras en el Mozarteum de Salzburg, La Universidad de Carolina del Sur, Conservatorio de la Ciudad de Viena y Teatro La Fenice de Venecia.

Director orquestal: de las Orquestas Sinfónicas de Antioquia, del Valle y de la Universidad Nacional de Colombia. Director invitado de las Orquestas Sinfónicas de EAFIT, de Colombia, Filarmónicas de Bogotá, de Medellín y de Cali en diversas ocasiones. Director operático, ha dirigido obras del género, tales como Acis y Galatea de Händel, Traviata y Rigoletto de Verdi, Lucia di Lammermoor y Don Pasquale de Donizetti, Orfeo ed Euridice de Gluck, Don Giovanni y Flauta Mágica de Mozart, Boheme de Puccini, Carmen de Bizet, Barbero de Sevilla de Rossini, Ópera del Mendigo de Gay - Peppusch, La vuelta de tuerca de Britten, La Medium de Menotti, La Voz Humana de F. Poulenc y su ópera original Documentos del Infierno, operetas y zarzuelas.

Director Coral (Coros de las Universidades de Antioquia y del Valle, Amor Musicae y Tomás Luis de Victoria y Cuarteto vocal Quadro vocale).

Profesor de pregrado y postgrado y Director de Departamento en las Universidades de Antioquia, del Valle, Nacional de Colombia y de los Andes. Decano de la Facultad de Artes (1998 - 2001) y Profesor Titular de la Universidad de Antioquia, ya jubilado. Profesor de la Universidad EAFIT.

Compositor de más de 50 obras corales sobre textos de diferentes poetas hispanoamericanos y franceses; "Requiem - Trio" para violín, Piano y Bajo profundo; "Coplas a la Muerte de mi padre", sobre el famoso texto poético de Jorge Manrique; "Del Big Bang al triunfo de la Entropía", para gran orquesta y dos narradores, "Nó a las armas" y "Dobaiba, diosa de las tormentas" para orquesta sinfónica, "Álbum para Piano", "Pre- y postvariaciones sobre Chaflán", Canciones para voz y piano, "Duetos líricos" para soprano y clarinete en la, "Conversación para trío" (Violín, cello y piano), "Perorata" para trombón y piano pasivo, Suite "Leyenda" para Flauta, Clarinete, Saxo tenor, Violín, cello y piano y la Ópera "Documentos del Infierno", sobre libreto de Enrique Buenaventura y Mario Yepes.

OBERTURA "RIENZI"

Richard Wagner

Wagner es el compositor más destacado de la ópera alemana y una de las figuras cimeras de la historia de la música del siglo XIX. La importancia de este músico se puede percibir a través de los siguientes tres acciones: la culminación del desarrollo de la ópera alemana, de la misma manera como lo hizo Verdi con la ópera Italiana, la creación de una nueva concepción dramática del género lírico desde la unicidad del drama y la música, y la creación de un lenguaje armónico donde llevó hasta el límite las tendencias románticas con la disolución de la tonalidad tradicional, convirtiéndose en punto de partida para evoluciones posteriores del lenguaje musical. En el "Drama Musical" Wagneriano, música y drama se vinculan orgánicamente en una sola idea dramática, a diferencia de la ópera convencional donde el canto es predominante y el libreto es solo un referente para la música; la orquesta es el factor primordial de la música y las líneas vocales son parte de la trama polifónica y no solos con acompañamiento.

Con la ópera Rienzi, estrenada en 1842 en Dresde, Richard Wagner conoce los primeros éxitos de su carrera. La Obertura es uno de los fragmentos de la ópera, que junto con la plegaria del V° Acto, ocupa un lugar prominente en el repertorio. Esta comienza con un ambiente sombrío y dramático que antecede la explosión de un Allegro energético en el cual sugiere, ayudado con todos los recursos orquestales, la atmósfera épica que predomina en la narración de la lucha de Cola Rienzi, un tribuno romano, contra el poder y la aristocracia. En esta música podemos también encontrar la sinceridad del compositor respecto a su posición frente a los sucesos revolucionarios de 1830, además de una personalidad musical que aunque todavía no está definida, pero que se muestra pujante, sin embargo, en el tema principal, de carácter muy cantábil, evoca obras venideras.

SIMÓN EL MAGO

La música incidental para "Simón el Mago" fue compuesta por el Maestro Gustavo Yepes como un continuado diálogo entre narrador y orquesta, sobre el texto de un cuento del escritor antioqueño Tomás Carrasquilla. La planta orquestal incluye un "tiple", que ayuda a la ambientación del entorno andino nacional, y una "marimba" con importante participación en el desarrollo argumental del cuento, la cual hace referencia directa a la presencia de un personaje específico: la negra Frutos. El texto original fue respetuosamente recortado hasta sus partes esenciales en la trama, pues de lo contrario, habría tenido una duración impropia de una obra musical. El compositor espera haber logrado este cometido con entera propiedad.>>.

El cuento "Simón el Mago" fue escrito en 1890, aquí el autor se burla de la superstición y la brujería, y presenta la manera cómo éstas creencias surgen en el encuentro cultural entre las tres etnias que forman nuestra nación. En la trama es relevante el rol de Frutos, una negra liberta quien se desempeña como criada en una casa de familia como nana de Toñito, hijo menor, muy mimado y de contextura débil, a quien protege como su propio hijo y sobre el cual tiene una gran influencia. Las supercherías de Frutos hacen tanta impresión en el niño, que lo embarcan en sus propias y nada exitosas aventuras, las cuales el padre arregla con "el rejo" - método de corrección que implica castigo físico, hoy en día caído en desuso-. La narración está hecha en primera persona desde la perspectiva del mismo Toñito, como el recuento de un adulto de sus lejanos años de niñez.