

ROSANA LAMOSA, SOPRANO

PABLO ROSSI, PIANO

M

Brasil

Alma brasileira

Martes 15 • 17 h

Público general

Duración:

80 min

Templo de la
Compañía de Jesús
Oratorio de San
Felipe Neri

52
FIC

52
FIC

WATSON

PROGRAMA

52
FIC

Rosana Lamosa, soprano
Pablo Rossi, piano

Cláudio Santoro
(Manaos, 1919-Río de Janeiro, 1989)
9 canciones del ciclo *Canciones de amor*

Amor que partiu
A mais dolorosa das histórias
Balada da flor da terra
Jardim noturno
Acalanto da rosa
Ouve o silêncio
Em algum lugar
Amor em lágrimas
Luar do meu bem

Francisco Mignone
(São Paulo, 1897-Río de Janeiro, 1986)
Estudios transcendentales para piano

Congada

Gábri Mesquita
(Río de Janeiro, 1982)
*Noturno, para piano**

Glauco Velásquez
(Nápoles, Italia, 1884-Río de Janeiro, 1914)
Tres canciones

A casa do coração
Soledades
Alma minha gentil

Heitor Villa-Lobos
(Río de Janeiro, 1887-1959)
Dos canciones del ciclo *Floresta do Amazonas*

Canção de amor
Melodia Sentimental

Tres piezas del *Ciclo Brasileiro*, para piano

Impressões seresteiras
Dança do índio branco
Festa no sertão

Bachianas Brasileiras, núm. 5

I. *Aria (Cantilena)*
II. *Danza (Martelo)*

***Estreno mundial**

Brasil en mis canciones

Alumno del compositor, flautista y director alemán, Hans-Joachim Koellreutter, que radicó en Brasil, Cláudio Santoro, tuvo un destacado desempeño en la vida musical de su país como compositor, maestro y violinista. La influencia de su aprendizaje se revela en sus obras producidas entre 1939 y 1947, habiendo obtenido en 1943 un premio en un concurso apoyado por la Orquesta Sinfónica Brasileña, además del Chamber Music Guild en Washington, DC.

En años posteriores sus composiciones se centraron en temas nacionales de Brasil, sin embargo, regresó a la escritura electroacústica después de hacer investigaciones sobre música electrónica y sonido aleatorio en la ciudad alemana de Heidelberg. A su regreso a Brasil en 1978, fundó la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional y se desempeñó como profesor de composición en la Universidad de Brasilia. Su *Sinfonía núm. 8*, estrenada ocho años después de su muerte, es uno de sus más importantes y celebrados trabajos.

Sin duda, una de las figuras musicales brasileña más representativas, después de Heitor Villa-Lobos, es Francisco Mignone. Compositor, director de orquesta, pianista y maestro, es autor de un variado catálogo musical que incluye piezas para piano, canciones, obras instrumentales de cámara y corales, sinfonías, y poemas sinfónicos, ballets, óperas y música para el cine.

Su instrucción musical comenzó en su país bajo la guía de su padre, Alferio Mignone, inmigrante italiano quien era flautista y con Silvio Lema en el piano, instrumento en el que destacó desde los diez hasta los 13 años en su barrio, con el seudónimo de Chico Bororo.

Esta actividad no lo distrajo de su formación musical y se matriculó en el Conservatorio de São Paulo y años después en el Conservatorio de Milán.

Sus primeras composiciones muestran una clara influencia italiana, como era natural, especialmente de Ottorino Respighi, que irá modificando con obras de un rico e intenso sabor nacionalista, con clara influencia del escritor, poeta y musicólogo Mário de Andrade y, por supuesto del venerado Heitor Villa-Lobos.

Gáabri Mesquita es una joven compositora, originaria de Río de Janeiro, y tiene un doctorado en Procesos Creativos en Música por la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO) -con distinción cum laude y nominación para el premio Capes a la mejor tesis-, además de una maestría en Poéticas de la Creación Musical por la UFRJ y una licenciatura en Composición por la UNIRIO.

Obtuvo el premio del concurso de composición del Festival de Música Brasileña Contemporánea Edino Krieger -en el cual su pieza para cuerdas fue interpretada por el Quarteto Radamés Gnattali, en Florianópolis- y ganó el primer lugar en el concurso de música a capella del Festival Brasil Vocal CCBB.

Noturno (Nocturno), es una pieza para piano, dedicada a Pablo Rossi, cuyo estreno mundial se efectúa hoy, en el marco del Festival Internacional Cervantino, cuyo país invitado es Brasil.

Al respecto de esta obra, leemos “es una pieza de carácter lírico e introspectivo que, como sugiere el propio título, evoca la atmósfera de la noche. Su estilo romántico con un toque impresionista permea toda la composición, cuya estructura formal se divide en un tema principal, que regresa siempre variado, y un segundo tema contrastante, en género de vals, que aparece una sola vez en el medio de la obra”.

Glauco Velásquez, el compositor portugués que nació en la ciudad italiana de Nápoles cuando sus padres, Eduardo Medina Ribas -barítono y compositor, originario de Porto- y Adelina Alambary Luz, joven perteneciente a una acaudalada familia carioca de Río de Janeiro, decidieron marcharse a Europa para ocultar el inesperado embarazo.

Así, Glauco Velásquez Alambary, vio la luz en Nápoles el 22 de marzo de 1884 en donde creció rodeado de música gracias a la familia italiana a la que se le confió su educación, siendo integrante de varios coros infantiles en iglesias de Nápoles.

NOTA AL PROGRAMA

A los once años, de regreso a Brasil -a la isla de Paquetá-, vivió con su madre biológica y fue presentado como su hijo adoptivo. Estudió armonía en el Instituto Nacional de Música con Frederico Nascimento, destacado violonchelista de ideas musicales progresistas, que el joven alumno puso en práctica en sus primeras composiciones, convirtiéndose en uno de los autores brasileños más avanzados de su época.

Escribió música de cámara, sonatas para violín, violonchelo y piano, cuartetos, canciones y dejó inconclusa la ópera *Soeur Beatrice*. Murió de tuberculosis a los 30 años, y a pesar de su corta existencia, este notable compositor dejó una importante huella en el panorama musical de Brasil de inicios del siglo XX.

El compositor brasileño más venerados, apreciado, celebrado, aplaudido, grabado y difundido en el mundo, es Heitor Villa-Lobos, que además de un prolífico compositor, fue un destacado director de orquesta y maestro. Su música, siempre estuvo enfocada en la cultura musical de su país a través de la música clásica, especialmente por Johann Sebastian Bach.

Sus inicios en la música, de manera profesional, comenzaron cuando Villa-Lobos tocaba el violonchelo, la guitarra y el piano en cafés y bares. Como profesor rindió excepcionales frutos cuando creó un sistema de educación musical concentrado en la cultura musical de Brasil, ya que había recabado información de la música folclórica de territorios nororientales de Brasil, por ello, gran parte de su producción musical se manifiesta en esta cultura.

Años más tarde, dijo: “Mi música es natural, como una cascada”. Las *Bachianas Brasileiras* son un grupo de nueve obras, escritas entre 1930 y 1945 y su nombre es en una forma un homenaje a Johann Sebastian Bach, en donde Heitor Villa-Lobos fusionó el folclor brasileño con una aproximación del estilo contrapuntístico del genio de Bach, a quien profesó una enorme admiración.

Las *Bachianas Brasileiras*, escritas con la misma idea, son también autónomas, pues están pensadas en y para diferentes intérpretes, a saber, para violonchelos, orquesta, piano y orquesta, piano solo, flauta y fagot y orquesta de cuerdas *Bachianas Brasileiras* núm. 5, sin duda la más popular de las nueve, está escrita para soprano y ocho violonchelos. Su estreno tuvo lugar el 25 de marzo de 1939 en Río de Janeiro, con Ruth Valadares Correia como solista, bajo la dirección de Villa-Lobos. Los textos *Cantilena* y *Martelo*, son autoría de Ruth Valadares Correia y Manuel Bandeira, respectivamente.

Otras de sus composiciones para voz son Choros núm. 3 para coro masculino e instrumentos de viento; Choros núm. 10 para coro y orquesta “Rasga o coração”, la Fantasía para saxofón soprano, tres cornos y cuerdas y las óperas *Izaht*, *Magdalena*, *Yerma* y *La chica de las nubes*.

En febrero de 1959, el año de su muerte, fue invitado a México por la Orquesta Sinfónica Nacional para dirigir en el Palacio de Bellas Artes, cuatro de sus obras: *Bachianas Brasileiras* núm. 1, Sinfonía núm. 12; *Alvorada na Floresta Tropical* y *Choros* núm. 6.

Heitor Villa-Lobos murió el 17 de noviembre en Río de Janeiro.

José Octavio Sosa

SEMBLANZA

Rosana Lamosa, soprano

Reconocida por la crítica y la comunidad cultural como una de las sopranos brasileñas más importantes, ha sido galardonada con los premios APCA, Antônio Carlos Gomes y Orden de Ipiranga en el grado de Comendador.

Destacan sus interpretaciones en roles como Manon, Melisande, Mimì, Violetta, Juliette, Susanna, Marie, Lucia, Amina, Adina, Norina, Gilda, Rosalinde, Anne Truelove, Nannetta, Hanna Glavari, Micaela, Donna Anna, Elvira, Lucy, Condesa y Titania.

Participó en la primera producción brasileña de *El anillo del nibelungo* de Wagner y en *Il Guarany* de Gomes en Lisboa, *Armide* en el Festival de Buxton en Inglaterra, *Rigoletto* en la Ópera de Michigan, además de importantes escenarios como el Carnegie Hall y el Concert Hall de Seúl. Protagonizó los estrenos brasileños de *Magdalena* de Heitor Villa-Lobos, *Alma* de Cláudio Santoro y *A Tempestade* de Ronaldo Miranda. También actuó para el Papa Juan Pablo Durante su última visita a Brasil y ha cantado bajo la batuta de reconocidos directores y es invitada habitual en varios festivales de música brasileña, como los de Campos do Jordão, Londrina, Maringá, Curitiba, Recife, y colabora con la Institución Música Brasilis, que busca rescatar la memoria musical brasileña.

Su discografía incluye *Jupyra* con OSESP, *Bachianas Brasileiras*, *Canciones de Amor* de Santoro, *Missa de Nossa Senhora da Conceição* del padre José Maurício Nunes con OSB, *Canciones* de Gilberto Mendes, *Canciones de Amor* de Santoro y Dessana.

Recientemente participó en el estreno mundial de *Seis Cantos de Lorca*, de Ronaldo Miranda sobre textos de García Lorca con la Sinfónica del Estado de São Paulo; conciertos en Nueva York, China, Río de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Sao Paulo y Campinas, y su participación en la ópera *La voz humana* de Poulenc en el Teatro Municipal de São Paulo. En 2024 cantó el concierto inaugural de la temporada de la Orquesta Sinfónica Brasileña con la *Floresta do Amazonas* de Villa-Lobos y estará en la temporada del Teatro Municipal de São Paulo en la ópera *O Contratador de Diamantes* de Francisco Mignone.

Es docente en los Departamentos de Graduación y Posgrado del Instituto de Artes de la Universidad Estatal Paulista (UNESP), Departamento de Música, (São Paulo) y tiene un doctorado en Interpretación

SEMBLANZA

Pablo Rossi, piano

Debutó con la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo a los trece años y desde entonces ha actuado con la Orquesta de Cámara de Auvernia, la Filarmónica Nacional de Ucrania, la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, entre otras. Su carrera concertística le ha llevado a importantes salas como el Parco della Musica (Roma), Stadtcasino (Basilea), Carnegie Hall (Nueva York), Sala São Paulo, NCPA (Beijing), Shanghai Concert Hall y el prestigioso Festival Internacional de Piano en La Roque D'Anthéron (Francia). Su grabación de la integral de *Sonatas para violín y piano* de Villa-Lobos ha sido elogiada como la mejor grabación de música de cámara por la BBC Music Magazine.

Como parte de su interés en desarrollar proyectos musicales para difundir la música clásica a través de su país natal, fundó y es el director artístico de la Orquesta Filarmónica de Santa Catarina (OFiC). Rossi, también es un defensor del uso de la música y las artes como herramienta para crear conciencia sobre el cambio climático. Fue uno de los creadores del concepto Music of Climate Change.

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza
Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernal
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

María Guadalupe Moreno
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Mariana Aymerich Ordóñez
Directora General del Festival Internacional
Cervantino y Circuitos Culturales

@cervantino

Rosana Lamosa, soprano - Pablo Rossi, piano

