

Estados Unidos

Filarmónica de Los Ángeles

Director:
Gustavo Dudamel

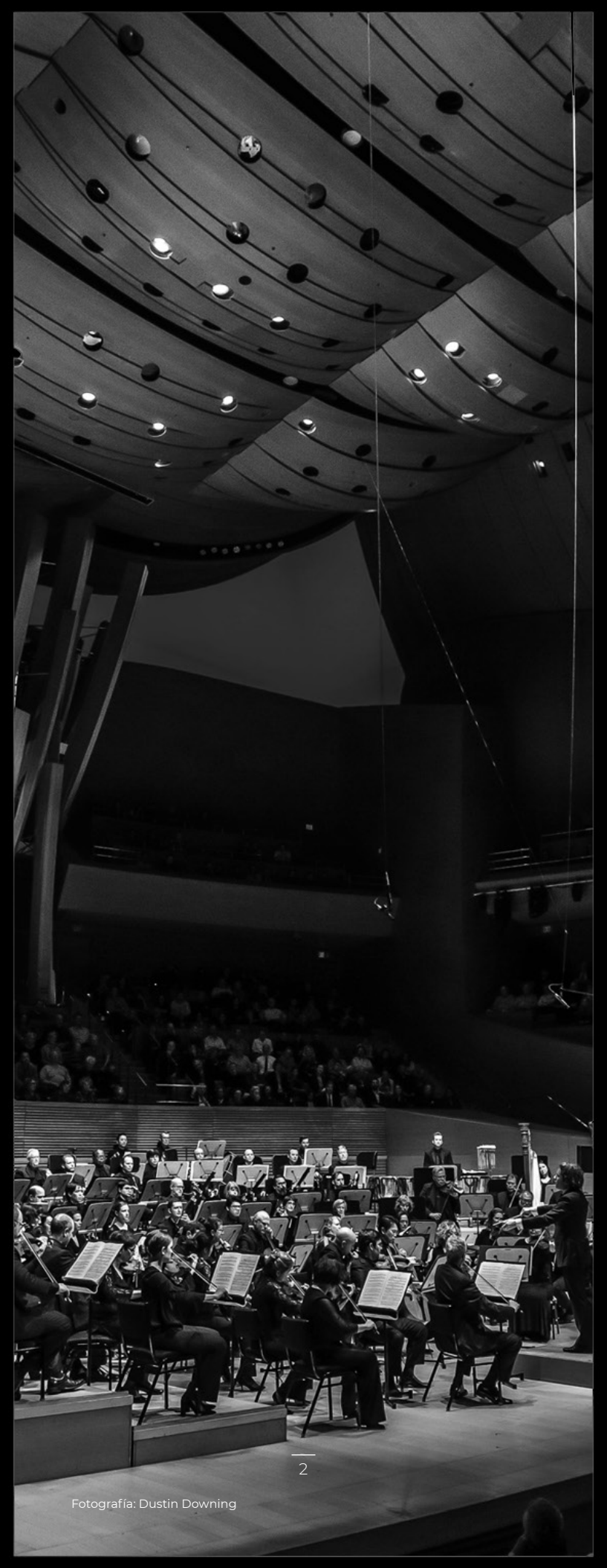
Violinista:
María Dueñas

General | 90 minutos

Octubre 29
21 h • 2022

Teatro Juárez

Programa

Gabriela Ortiz, 1964

Altar de cuerda. Concierto para violín y orquesta*

(Comisionado por LA Phil con el generoso apoyo de Leonore S. y Bernard A. Greenberg)

María Dueñas, violín

- I. Morisco chilango
- II. Canto abierto
- III. Maya déco

Intermedio

Gustav Mahler, 1860-1911

Sinfonía núm. 1 en re mayor, *Titán*

- I. Langsam schleppend
- II. Kräftig bewegt
- III. Feierlich und gemessen
- IV. Stürmisch bewegt

Duración aproximada: 90 minutos

*Estreno en México

El apoyo para las giras de la LA Phil es generosamente proporcionado por Michele y Dudley Rouch Tour Fund y el Karl Loring Fund.

Altar de cuerda de Ortiz y Sinfonía núm. 1 de Mahler

Gabriela Ortiz es, sin lugar a dudas, una de las más importantes compositoras mexicanas que es celebrada y reconocida en el ámbito internacional. Su obra ha sido interpretada por agrupaciones musicales, solistas y directores de talla internacional como las filarmónicas de Nueva York, Los Ángeles y Liverpool, la Orquesta Nacional de Bretaña, la Sinfónica de Cincinnati, Cuarteto Latinoamericano, Orquesta Simón Bolívar, Real Orquesta Nacional de Escocia, Tambuco Percussion, Cuarteto Kronos, Gustavo Dudamel, Esa Pekka Salonen, Louis Langrée, Paolo Bartolameo, María Dueñas, Zoltan Kocsis, Carlos Miguel Prieto, Dawn Upshaw, Sarah Leonard, Steve Schick y Pierre Amoyal.

Proveniente de una familia musical, sus padres fueron integrantes de Los Folkloristas, célebre grupo que preservó la música tradicional mexicana y de América Latina. Su formación musical fuera de casa estuvo a cargo de Mario Lavista en el taller de composición del Conservatorio Nacional de Música y de Federico Ibarra en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Gabriela Ortiz ha sido nominada al Latin Grammy y su obra ha sido publicada por Saxiana Presto y Tre Fontane; a partir de 2022 es editada en exclusiva por Boosey & Hawkes. El estreno mundial de su concierto para violín y orquesta *Altar de cuerda* —que hoy se estrena en nuestro país— está estructurado en forma tradicional y consta de tres movimientos, rápido-lento-rápido. “Morisco chilango”, “Canto abierto” y “Maya déco”.

La compositora dice al respecto: “En *Altar de cuerda* para violín y orquesta, obra comisionada por la LA Phil y su director Gustavo Dudamel, y dedicada a la violinista andaluza María Dueñas (hasta ahora el último de la serie de Altares), vuelvo a las referencias arquitectónicas. La obra está construida sobre los cánones tradicionales de un concierto en tres movimientos...”

Altar de cuerda, concierto para violín y orquesta fue estrenado el 14 y 15 de mayo en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, California. “En el primer movimiento *Morisco Chilango* —explica Gabriela Ortiz retomo— mucho del material utilizado en el concierto para flauta, pero esta vez haciendo hincapié a referencias musicales que aluden al lugar de origen tanto de la compositora como de la intérprete...”

Sobre el segundo movimiento, nos cuenta: “En Canto abierto”, el punto de partida se encuentra en las capillas abiertas que eran usuales en los atrios de las iglesias mexicanas... construidas para catequizar a las comunidades indígenas... Sensaciones multisensoriales se representan en mi imaginario sonoro. Así decido edificar y deconstruir grandes acordes orquestales que van y vienen en un oleaje que incluso puede observarse visualmente en la partitura, mientras el violín flota sobre esas aguas y espacios sonoros...”

“En el tercer movimiento, *Maya déco* —dice Gabriela Ortiz—, me acerco a la arquitectura de Frank Lloyd Wright

quien consideró que la arquitectura americana había tenido su periodo clásico no en los partenones griegos y los panteones romanos sino en los observatorios y templos mayas. Para Rubén Ortiz-Torres 'la civilización maya con su enigmática desaparición se prestó a dar rienda suelta a la imaginación no solo de arquitectos sino también de arqueólogos y otros hombres de ciencia que llegaron a ver en ellos a los sobrevivientes de la Atlántida, las tribus perdidas de Israel y extraterrestres'. El delirio de la arquitectura neomayista me sirvió de plataforma para imaginar una música volátil, virtuosa, desenfadada, llena de icónicos pequeños motivos musicales cuya mezcla constante e inesperada intenta reconstruir una especie de folclor imaginario...".

Sinfonía núm. 1 de Mahler

Después de cuatro años de proceso creativo, Gustav Mahler concluyó su primera sinfonía en 1888 cuando tenía 28 años de edad, época en que se desempeñaba como director de la Ópera de Kassel. La Sinfonía núm. 1 en re mayor, *Titán*, tuvo su estreno en Budapest en 1889 en donde se le conoció como poema sinfónico en dos partes. Repleta de sentimientos, sugiere ser una obra autobiográfica en donde Mahler parece infringirse dolor recordando, quizá, a la soprano Joanna Richter, cantante del teatro de la ópera de Kassel con quien sostuvo una tormentosa relación amorosa y a quien dedicó el ciclo *Lieder eines fahrenden Gesellen* (Canciones de un caminante).

Para este trabajo, Mahler utilizó parte de la música que originalmente estaba destinado a su inconcluso proyecto operístico *Rübezahl* y, en menor medida, la música incidental para la obra teatral *Der Trompeter von Säckingen*, de Viktor Nessler.

Después de su estreno, la *Sinfonía 1* encontró fuerte rechazo entre la crítica especializada y el público. Mahler había considerado que su obra provocaría "diversos motivos de asombro", que no llegaron a suceder. Durante la primera audición se percibía a un público somnoliento, especialmente al inicio de la segunda parte. El letargo terminó cuando dio inició el último movimiento que contiene las indicaciones *stürmisch bewegt* (tormentoso movido), tan inesperado es que una dama situada en uno de los palcos dio tremendo brinco, lo que hizo que su bolso cayera a la platea con gran estrepito, provocando el sobresalto de los aletargados y la risa de los expectantes. En suma, Mahler fue atacado por "miembros intelectuales" quienes consideraron su trabajo sinfónico "vulgar y demente", pero la prensa fue más allá:

"Tomando todo esto como una impresión general, solo podemos decir: con respecto a su eminente calificación como director, Mahler no solo estuvo entre los primeros de su rango, también se les parece en el hecho de que no sea sinfonista... no le estaremos menos agradecidos por su labor realizada con éxito como director de ópera y nos gustaría verlo siempre detrás de su atril, con la condición de que no dirija sus propias composiciones".

En 1891, Mahler remitió la partitura a la editorial Schott con el título *Aus dem Leben eines Einsamen* (De la vida de un hombre solitario), sin haber recibido respuesta. Tras numerosas reformas la hizo escuchar en Hamburgo en 1893 con el nombre de *Titán*, y posteriormente en Weimar en junio de 1894.

Para el cuarto estreno, —16 de marzo de 1896— eliminó “Blumine”, uno de los movimientos y el sobrenombre de “Titán”, adoptando desde ese momento el nombre y la forma de *Sinfonía núm. 1 en cuatro movimientos*, pero con todo y ello el escaso público silbó la obra en una sala casi desierta. Hasta 1899 se publicó gracias a Joseph Weinberger y, todavía con algunos retoques a la orquestación, la edición final se realizó en 1906 por Universal Edition.

En la actualidad, y desde hace varios años, la *Sinfonía 1* es una de las obras más apreciadas y programadas en las salas de concierto de todo el mundo.

A propósito del último movimiento que referí en líneas arriba, *stürmisch bewegt* (tormentoso movido), Mahler lo definió como “improvisado estallido de desesperación, como el grito de un corazón herido”.

-José Octavio Sosa

La historia de LA Phil

Bajo el vibrante liderazgo del director Musical y Artístico Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic (LA Phil) presenta una inspiradora gama de música a través de un compromiso con obras fundacionales y exploraciones aventureras. Tanto en su país como en el extranjero, esta agrupación reconocida como una de las orquestas más destacadas del mundo lidera una programación innovadora y diversa, en el escenario y en la comunidad, que refleja el arte de la orquesta y demuestra su visión. LA Phil ofrece más de 250 conciertos en el Walt Disney Concert Hall, su sede desde 2003, diseñado por Frank Gehry, en el Ford y en el famoso Hollywood Bowl. En conjunto, las presentaciones en los tres lugares emblemáticos de la filarmónica representan una amplitud y profundidad que no tienen rival en otras orquestas o instituciones culturales.

LA Phil crea festivales, residencias de artistas y otros programas temáticos diseñados para mejorar la experiencia del público y profundizar en la obra de artistas o compositores. En esta programación de vanguardia colabora el compositor, director de orquesta y pensador creativo John Adams, titular de la Cátedra Creativa John y Samantha Williams.

Desde su inauguración oficial en 1922, el Hollywood Bowl ha sido el hogar de verano de la Filarmónica de Los Ángeles. El Ford es uno de los recintos de artes escénicas más antiguos que sigue en funcionamiento en Los Ángeles, con un anfiteatro al aire libre de 1200 localidades. Entre sus amplias iniciativas de aprendizaje se encuentra YOLA (Youth Orchestra Los Angeles), creada en 2007 e inspirada en El Sistema de Venezuela. La filarmónica también realiza giras, nacionales e internacionales a París, Tokio, Londres, Ciudad de México, Seúl, Boston y Nueva York. En 2018, la LA Phil y su director Gustavo Dudamel lanzaron *El cascanueces* de Tchaikovsky en colaboración con Deutsche Grammophon, además del épico concierto de celebración del centenario en el que participaron los tres directores vivos, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen y Gustavo Dudamel. Con Deutsche Grammophon llevó la publicación de la grabación en directo y en primicia mundial de *Sustain* de Andrew Norman, que ganó un premio Grammy® a la mejor interpretación orquestal; la grabación en primicia mundial de *Must the Devil Have All the Good Tunes?* (2020); las *Sinfonías* completas de Charles Ives, que también recibió el Premio Grammy® a la Mejor interpretación orquestal; seguido de la *Sinfonía 8* de Mahler. En 2021, Nonesuch publicó el estreno mundial de *The Only One* de Louis Andreissen dirigida por Esa-Pekka Salonen, encargada por la filarmónica.

La Filarmónica de Los Ángeles fue fundada por William Andrews Clark, Jr. un filántropo y músico aficionado que la estableció como la primera orquesta sinfónica permanente de la ciudad en 1919. Walter Henry Rothwell se convirtió en su primer director musical, que ocupó el cargo hasta 1927. Desde entonces, 10 renombrados directores han desempeñado esa función: Georg Schnéevoigt (1927-1929), Artur Rodziński (1929-1933), Otto Klemperer (1933-1939), Alfred Wallenstein (1943-1956), Eduard van Beinum (1956-1959), Zubin Mehta (1962-1978), Carlo Maria Giulini (1978-1984), André Previn (1985-1989), Esa-Pekka Salonen (1992-2009) y Gustavo Dudamel (2009-actualidad).

Gustavo Dudamel

Es director Musical y Artístico de la Filarmónica de Los Ángeles, director Musical de la Ópera Nacional de París y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Importantes eventos por destacar con la LA Phil incluyen una gira en el otoño con funciones en el Carnegie Hall, Boston, Ciudad de México y Guanajuato, diez días dedicados a explorar las obras para piano de Rachmaninov con Yuja Wang, y una presentación en concierto de *Tristán e Isolda* de Wagner. Entre los eventos de la temporada que celebra el centenario del Hollywood Bowl en 2022 se destacan la colaboración con el Ballet de la Ópera de París, una velada de música honrando el legado de Leonard Bernstein, el estreno mundial de *Cuatro Concierto* del compositor venezolano Gonzalo Grau y funciones semi escenificadas del acto III de *Die Walküre* de Wagner y *Carmina Burana*, de Orff. Tras su temporada inaugural como director Musical de la Ópera de París, la temporada 2022-23 presenta a Dudamel en las producciones de *Tosca* de Puccini, *Tristán e Isolda* de Wagner, *Nixon en China* de John Adams y el proyecto *Dante* de Thomas Adès. Dudamel ha dirigido más de 30 producciones escenificadas, semi escenificadas y conciertos incluyendo cinco producciones con el Teatro alla Scala, en las óperas Estatales de Berlín y Viena, la Metropolitan Ópera en Nueva York y en Los Ángeles con un repertorio desde *Così fan tutte* a *Carmen*, de *Otello* a *Tannhäuser*, de la nueva adaptación fílmica de Steven Spielberg de *West Side Story* a óperas contemporáneas de compositores como John Adams y Oliver Knussen.

Su gira “Las Américas” en 2018 con la Filarmónica de Viena marcó su primer programa Encuentros en la Ciudad de México, que celebró la simbólica reunión de las “Américas Unidas” y en 2021 presentó su primer “Encuentros Europeo” en España. Recientemente dirigió una nueva producción de *Fidelio* de Beethoven producida en colaboración con el Deaf West Theatre de Los Ángeles, galardonado con el Premio Tony®; también dirigió la partitura de Bernstein para la nueva adaptación de Steven Spielberg de *West Side Story* y protagonizó ¡Viva maestro! un documental sobre su vida lanzado por Participant Media. A invitación de John Williams, dirigió la música de apertura y de los créditos de cierre de *Star Wars: The Force Awakens* y actuó en los Academy Awards® 2019, mismo año en que fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Su extensa discografía, ganadora de múltiples Premios Grammy® cuenta con 65 estrenos, y ha realizado varias grabaciones con la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, incluyendo la banda sonora para la película *Libertador* –sobre la vida de Simón Bolívar– cuya partitura Dudamel compuso y las grabaciones de las nueve sinfonías de Beethoven.

Dudamel nació en Barquisimeto, Venezuela. Su padre trombonista, su madre profesora de voz. De niño comenzó a estudiar violín, pero muy temprano lo atrajo la dirección orquestal y comenzó a estudiar con Rodolfo Saglimbeni. En 1996, fue nombrado director Musical de la Orquesta de Cámara Amadeus, donde José Antonio Abreu descubrió su talento y se convirtió en su mentor. En 1999, a los 18 años, fue nombrado director Musical de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela.

Dudamel cobró atención internacional al ganar la edición inaugural del Concurso Gustav Mahler de la Orquesta Sinfónica de Bamberg en 2004. Continuó su trayectoria como director musical de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo (2007-2012), donde ahora tiene el título de director Honorario. Entre sus muchos honores, ha recibido la Medalla de Oro de España al Mérito en las Bellas Artes 2020, el Premio Konex 2019 a la Música Clásica, el Premio al Artista Distinguido de la Sociedad Internacional de las Artes Escénicas, el Premio Gish, la Medalla Páez de las Artes, la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda en 2018, el Premio al Logro Cultural de la Sociedad de las Américas en 2016 y en 2014 el Premio Leonard Bernstein y la Medalla de la Universidad de Burgos, España, en 2021. Ha recibido doctorados honorarios de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado de su ciudad natal y también de la Universidad de Gotemburgo. En 2009 en París, fue condecorado como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Para más información acerca de Gustavo Dudamel, visite su sitio oficial en gustavodudamel.com y el de la Fundación Dudamel en fundaciondudamel.org.

María Dueñas, violinista

Ganadora del Concurso Menuhin en 2021 y nombrada 'Artista del mes' de *Musical América* en septiembre 2019. Combinando técnica y sensibilidad, el *Daily Californian* la describió como "una solista absolutamente impresionante que acaparó la atención del público desde su primera nota" tras su debut con la Orquesta Sinfónica de San Francisco bajo la dirección de Marek Janowski en la temporada 2019-20.

Dueñas se dio a conocer después de ganar el primer lugar en el Concurso Internacional Mozart de Zhuhai en China y en el Concurso Internacional Vladimir Spivakov en Rusia. Otros galardones y premios incluyen el Concurso Getting to Carnegie en 2021, así como los primeros lugares en el Concurso Internacional Yankelevitch, el Grand Prix en el 14º Concurso Internacional G. P. Telemann junto con el premio especial a la mejor interpretación de sonata, en el Concurso Internacional de Violín Luigi Zanucoli en Italia y en el Concurso Leonid Kogan o el Premio Prinz von Hessen. La Corporación Española de Radiodifusión (RNE) le otorgó el premio "Ojo Crítico 2020", considerándola una "embajadora española de la música clásica en el panorama internacional".

Alumna de Boris Kuschmir de la Universidad de Música y Artes de Viena y de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz, María ha recibido el apoyo de la "Deutsche Stiftung Musikleben". Nacida en Granada, España en 2002, María comenzó su formación musical a los cinco años, trasladándose más tarde a Alemania para estudiar en la Escuela Superior de Música de Dresde tras ganar el Concurso "Juventudes Musicales" y haber obtenido la beca Wardwell de la Fundación Humboldt, la AIE y el valioso apoyo de Kolmer.

A pesar de su juventud, se ha presentado en algunas de las principales salas de concierto con orquestas de primera línea, incluyendo su debut a los 15 años en la Sala Dorada del Musikverein de Viena con la Sinfónica Bruno Walter, la Sala de Conciertos Tchaikovsky de Moscú con la Orquesta Filarmónica Nacional de Rusia bajo la dirección de Vladimir Spivakov, la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Galicia, el Auditorio Nacional de Madrid, con los Virtuosity de Moscú, la Sinfónica de Lahti bajo la dirección de Dima Slobodeniouk y el Auditorio de Barcelona. Su interpretación en la sala de la Elbphilharmonie permitió la edición del CD "So klingt die Zukunft", producido por la Deutsche Stiftung Musikleben y la NDR.

Festivales de nivel mundial han contado con la presencia de María, entre ellos el Internacional "Arts Square" de San Petersburgo, Mecklenburg-Vorpommern, Festival de Lech, el Internacional de Colmar. Entre lo más destacado de las temporadas 2020-21 y 2021-22 se incluyen sus debuts con la Orquesta NDR Elbphilharmonie bajo la dirección de Manfred Honeck, su debut con la Filarmónica Deutsche Radio, con la Orquesta Sinfónica de Lucerna y Michael Sanderling, su regreso a San Petersburgo bajo la dirección de Vassily Sinaisky, la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo y la Orquesta Filarmónica de Dresde bajo la dirección de Marek Janowski. María Dueñas toca con dos violines facilitados amablemente, un Niccolò Gagliano c. 1734, de la "Deutsche Stiftung Musikleben" y un Guarneri del Gesù "Muntz" 1736, de la Fundación Nippon Music Foundation.

Filarmónica de Los Ángeles

Director artístico y musical. Cátedra Walt y Lilly Disney:

Gustavo Dudamel

Director de orquesta emérito: Zubin Mehta

Director de orquesta Llaureado: Esa-Pekka Salonen

Director de orquesta principal invitado. Cátedra Ann

Ronus: Susanna Mälkki

Subdirector de orquesta: Paolo Bortolameo

Cátedra creativos. Cátedra John y Samantha Williams:

John Adams

Primeros violines

Concertino principal: Martin Chalifour

Primer concertino asociado: Nathan Cole

Concertino asociado: Bing Wang

Asistente del concertino: Akiko Tarumoto

Primeros violines: Rebecca Reale, Michele Boyer, Rochelle Abramson, Camille Avellano, Minyoung Chang, Tianyun Jia, Jordan Koransky, Mischa Lefkowitz, Edith Markman, Ashley Park, Stacy Wetzel y Justin Woo.

Segundos violines: Lyndon Johnston Taylor (principal), Mark Kashper, Kristine Whitson, Johnny Lee, Dale Breidenthal, Ingrid Chun, Jin-Shan Dai, Chao-Hua Jin, Jung Eun Kang, Nickolai Kurganov, Varty Manouelian, Michelle Tseng, Suli Xue, Gabriela Peña-Kim* y Sydney Adedamola*

Violas: Teng Li (principal), Ben Ullery, Dana Lawson, Richard Elegino, John Hayhurst, Ingrid Hutman, Michael Larco, Hui Liu, Meredith Snow, Leticia Oaks Strong, Minor L. Wetzel y Jarrett Threadgill*

Violonchelos: Robert deMaine (principal), Ben Hong, Dahae Kim, Jonathan Karoly, David Garrett, Barry Gold, Jason Lippmann, Gloria Lum, Serge Oskotsky, Brent Samuel, Ismael Guerrero*

Contrabajos: Christopher Hanulik (principal), Kaelan Decman, Oscar M. Meza, David Allen Moore, Ted Botsford, Jack Cousin, Jory Herman, Brian Johnson, Peter Rofé, Nicholas Arredondo*

Flautas: Denis Bouriakov (principal) Catherine Ransom Karoly, Elise Shope Henry y Sarah Jackson

Piccolo: Sarah Jackson

Oboes: Marc Lachat, principal, Marion Arthur Kuszyk, Anne Marie Gabriele y Carolyn Hove

Corno inglés: Carolyn Hove

Clarinetes: Boris Allakhverdyan (principal), Burt Hara, Andrew Lowy y David Howard

Clarinete en mi bemol: Andrew Lowy

Clarinete bajo: David Howard

Fagotes: Whitney Crockett (principal), Shawn Mouser, Michele Grego y Evan Kuhlmann

Contrafagot: Evan Kuhlmann

Cornos: Andrew Bain (principal), Gregory Roosa, Amy Jo Rhine, Elyse Lauzon y Ethan Bearman

Trompetas: Thomas Hooten (principal), James Wilt, Christopher Still y Jeffrey Strong

Trombones: David Rejano Cantero (principal), James Miller y Paul Radke

Trombón bajo: John Lofton

Tuba: James Mason Soria

Timbales: Joseph Pereira (principal), David Riccobono

Percusiones: Matthew Howard (principal), James Babor, Perry Dreiman, David Riccobono y Justin Ochoa*

Teclado: Joanne Pearce Martin

Arpa: Emmanuel Ceysson

Bibliotecarios: Stephen Biagini, Benjamin Picard y KT Somero

Becarios: Rodolfo Barráez, Linhan Cui, Chloé Dufresne y Luis Toro Araya

* Judith y Thomas L. Beckmen Becarios residentes de LA Phil

La sección de cuerdas de la Filarmónica de Los Ángeles utiliza asientos giratorios de forma sistemática. Los músicos listados alfabéticamente cambian de asiento periódicamente.

Los músicos de la Filarmónica de Los Ángeles están representados por el "Professional Musicians Local 47, AFM".

PROGRAMACIÓN
SUJETA A CAMBIOS

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernal
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Omar Monroy Rodríguez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Manuel Zepeda Mata
Director General de Comunicación Social

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

@cervantino

Filarmónica de Los Ángeles

LA Phil

GUSTAVO DUDAMEL
MUSIC & ARTISTIC DIRECTOR

DUDAMEL
FOUNDATION

mahler
foundation

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

FIC

GTO
Grandeza de México

GOBIERNO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

Guanajuato
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Ministry of Culture,
Sports and Tourism

Embajada de la
República de Corea

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
ESTADO DE MÉXICO

YAMAHA

MEGACABLE

JAC
STANITT & ALZOV

ETN
La Línea del Concierto

turnistator

Fundación
FEMSA

OXO

Coca-Cola
FEMSA

FEMSA | Difusión y
Fomento
Cultural A.C.