

MÉXICO

**Rodolfo Ritter
y el Cuarteto
Latinoamericano**

Proyecto Rachmaninov
150 Aniversario

Rodolfo Ritter, piano • **Javier Montiel**, viola
Saúl Bitrán, violín • **Arón Bitrán**, violín
Álvaro Bitrán, violonchelo

General | 75 minutos

Octubre 26 • 13:30 h
2023

Templo del Señor Santiago Apóstol en Marfil

Programa

Sergei Rachmaninov (1873-1943)

Lied (Romance) en fa menor
Melodía en re mayor para violonchelo y piano

Vocalise Op. 34 núm. 14 para viola y piano

Cuarteto núm. 2 (1896)
Allegro moderato
Andante molto sostenuto

Preludio Op 23, núm. 5 en sol menor

Preludio Op 32, núm. 10 en si menor

Etudes-Tableaux Op. 39
4 en si menor
9 en re mayor

Trío Elegiaco núm. 1 en sol menor (1892)
I. *Lento lúgubre- piu vivo- Appassionato-*
Tempo rubato-Risoluto

Coproducción con Novo Forte Cultura, Aniversarios de
Rachmaninov.

Notas al programa

El Rachmaninov Project es un significativo recorrido para celebrar y conmemorar el natalicio 150 del gran compositor ruso con la interpretación integral de su obra de cámara y conciertos para piano y orquesta, que se presenta por primera vez en México y Latinoamérica. Producido, curado e interpretado por Rodolfo Ritter, es una oportunidad única para las audiencias de descubrir algunas de las más prodigiosas obras maestras de la música del siglo XIX y XX.

Rachmaninov: Lied (Romance) en fa menor

A los 17 años, Rachmaninov deja la casa del que fuera su maestro y viaja a Ivanova, la finca de su abuela, a fin de componer otro tipo de música. Conoce ahí a sus primas, las Skalon, y queda prendado de Vera, la menor, a quien le escribe este romance para violonchelo y piano. No fue la única pieza que el compositor les dedicó a esas primas, al grado de que, pasados los años, les pidió la devolución de una partitura por miedo de que su esposa se enterara.

Rachmaninov: Melodía en re mayor para violonchelo y piano

Sin pensarlo mucho, Rachmaninov compuso esta pieza para un amigo violonchelista, que tuvo el buen tino de conservarla por escrito. La partitura original se perdió, pero la transcripción del amigo perduró, para fortuna nuestra.

Rachmaninov: Vocalise, Op. 34 núm. 14 para viola y piano

Vocalise es la última pieza de un ciclo de 14 canciones para piano y soprano, en las que el compositor quiso hacer dialogar la música con la poesía rusa. A diferencia de las otras piezas del conjunto, esta obra prescinde de palabras, como si su mensaje fuera que más allá del lenguaje solo tenemos el sonido puro, la auténtica aspiración de toda escritura poética. El tono melancólico de Vocalise es, sin duda, relevante. Una vez le preguntaron a Rachmaninov: “¿Podría definir en una palabra la música rusa?”, a lo que él respondió: “Triste”.

Rachmaninov: Preludio Op. 23 núm. 5 en sol menor; Preludio Op. 32 núm. 10 en si menor

Si una composición persiguió a Rachmaninov durante toda su carrera fue precisamente un preludio: el primero que escribió, en do sostenido menor, y que el ruso llegó a detestar. Sobre su Op. 23, dijo en una entrevista: “Pienso que es mucho mejor que mi primer Preludio,

pero el público no se ha mostrado dispuesto a compartir esa idea.” Por su parte, el Preludio núm. 10, Op. 32 está inspirado en la pintura *El regreso*, de Böcklin, en la que un anciano contempla una cabaña, en medio de una atmósfera en calma.

Rachmaninov: *Etudes-Tableaux* Op. 39, núm. 4 en si menor; núm. 9 en re mayor

En una época, Rachmaninov estaba escribiendo poco y empezaba a ganar fama como intérprete. “Marcan el comienzo de un nuevo período en mi carrera artística”, dijo a propósito de los Estudios Op. 39 que hicieron ver a la crítica un cambio en su obra. Posiblemente fueron sus últimas composiciones antes de dejar Rusia, por causa de la Revolución bolchevique.

Rachmaninov: Trío Elegiaco núm. 1 en sol menor

Algunos sugieren que esta obra, escrita en 1892, anticipa el duelo por Chaikovski, que moriría un año después, pero no hay motivos para afirmar eso. Sin embargo, dado lo joven que era Rachmaninov cuando la escribió, es inevitable reconocer en ella algunos recursos de su amigo y maestro.

Eduardo Huchín Sosa.

Rodolfo Ritter, pianista, compositor, director de orquesta. Considerado uno de los exponentes más importantes del piano en Latinoamérica, Rodolfo Ritter es un reconocido músico mexicano poseedor de un talento multiforme como pianista, compositor, director de orquesta, pedagogo e investigador musical. A los doce años comenzó sus estudios con el pianista y compositor Gustavo Morales. Su relación con la música mexicana de concierto y tradicional fue fundamental para cimentar su sensibilidad y afinidad por este repertorio y es en este momento que su exploración del repertorio musical nacional tuvo lugar.

Estudió la licenciatura en Piano en la Escuela Superior de Música del INBAL obteniendo el primer lugar en el concurso de piano y primer lugar en el concurso de música de cámara en 1999. Realizó estudios de posgrado con especialidad en Música de Cámara en la HEM en Ginebra, Suiza. En el 2003 ganó la medalla de oro, el primer lugar y el premio especial por la Mejor Interpretación de la música mexicana en el certamen más importante de México y uno de los más destacados en Latinoamérica, el Concurso Nacional de Piano Angélica Morales Yamaha. En ese mismo año también obtiene la máxima distinción en el Concurso Internacional de Piano Parnassàs y el premio del público.

A partir de ese momento se presenta con regularidad y como solista de todas las grandes agrupaciones orquestales de México y colabora con los más distinguidos músicos de nuestro país y extranjero y en los más importantes festivales y ciclos.

En 2011 fundó Novo Forte Cultura, juntamente con la artista y gestora cultural Guadalupe Cortés y estableció la primera Antología de música mexicana sinfónica y concertante llevando a cabo a la fecha el rescate y restitución musical de muchas obras maestras de música mexicana de concierto a partir de la investigación, preparación, interpretación y grabación de estas. A partir de esta antología se ha llevado a cabo una revaloración histórica del patrimonio sonoro mexicano replanteado a nivel internacional la importancia y trascendencia de la música de México en su contexto histórico universal, proyecto que ha concretado premieres mundiales, ciclos de conciertos y recitales, un álbum, un libro y más de siete discos compactos a la fecha con obras de Manuel. M Ponce, Ricardo Castro, Julián Carrillo, Gonzalo Curiel, José F. Vásquez, Arnulfo Miramontes, Alfonso de Elías y José Pomar, entre otros. La Antología completa comprende más 20 discos compactos, otro libro y la edición musical de varias obras previamente revisadas e interpretadas

Foto: Sergio Yazbek

de gran valor artístico e histórico. Seis de los siete discos que se han realizado como parte de esta Antología han obtenido el máximo reconocimiento en México y a nivel internacional recibiendo excelentes críticas y aceptación del público. En el 2008 obtuvo la plaza de Concertista de Bellas Artes del INBAL realizando cientos de conciertos en todos los foros y difundiendo la música mexicana. Como compositor, sus obras se han interpretado en México, Suiza y Taiwán, en el Palacio de Bellas Artes, Centro Internacional de la Mecánica Artística y Universidades y Conservatorios de Taiwán – y ha sido comisionado para componer las obras obligatorias de los Concursos Nacionales de Piano Infantil y Juvenil organizados por la UP y la música de cortometrajes de Enrique y Ricardo Velasco Nieto.

Como pedagogo es invitado frecuente a festivales, conservatorios y universidades tanto en México como en Suiza. Es jurado frecuente de concursos nacionales e internacionales. Como parte de su investigación musical del patrimonio musical mexicano escribió un libro de divulgación biográfica y álbum fotográfico sobre el llamado “El padre de la Música Mexicana” titulado *El Manuel M. Ponce Conciencia Musical de México*, publicado por el Instituto de Cultura de Aguascalientes en el 2014.

En el 2019 fue reconocido con la beca de Trayectoria del FONCA con el proyecto de estudio y grabación de la obra integral para piano y cámara de Manuel M. Ponce que lleva a la fecha tres discos compactos para la prestigiosa compañía discográfica Brilliant Classics. Ha llevado a cabo el programa de radio La vida secreta de la música, también ha realizado entrevistas y programas de conciertos en vivo en la estación Código Radio CDMX y en la estación Radio Activa TX en el 89.9 FM.

Cuarteto Latinoamericano

Individualmente somos: Saúl, Arón y Álvaro Bitrán, y Javier Montiel. Colectivamente, somos el Cuarteto Latinoamericano. El público se pregunta muchas cosas sobre nosotros. Por ejemplo, si ese enorme estuche que siempre viaja con nosotros es un guitarrón. No, es un violonchelo. Y tampoco somos mariachis, ni tocamos con ponchos ni guitarras, pese a lo que mucha gente nos pregunta. Claro que nuestro nombre puede confundir. Pero este nombre que nos da identidad se debe no solo a que somos latinoamericanos, sino a que hemos hecho una carrera de ya casi cuarenta años a base de tocar principalmente música clásica de compositores de América Latina. Esta música, la música de nuestro continente, es tan variada como su

Foto: Sergio Yazbek

cultura, su geografía, su historia y su cocina. Algunos compositores indudablemente abrevan de la rica tradición musical popular latinoamericana mientras que otros escriben música de carácter universal, que podría haber sido escrita en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, o al menos así nos lo dicen, buena parte del repertorio latinoamericano contiene un importante elemento rítmico. En todo caso, nuestro único criterio para seleccionar repertorio latinoamericano es la calidad artística.

Claro que como cualquier grupo que inicia, en el ya lejano año de 1982 empezamos con Mozart, Beethoven, Borodin, Ravel, etc. Pero pronto fuimos descubriendo la maravillosa música que nos esperaba en nuestro propio continente. Y vimos también que había un gran interés por ella en diversas partes del mundo. Es así como esta música, que hemos grabado en más de ochenta discos compactos, nos ha regalado varios premios -como los Grammy o el Diapason D´Or- y nos ha llevado a lugares como el Teatro alla Scala de Milán, el Carnegie Hall de Nueva York, el Concertgebouw de Ámsterdam, salas de concierto en Israel, Japón, Nueva Zelanda, y prácticamente a toda Europa y América.

Y hasta el día de hoy seguimos recorriendo cuatro continentes con las partituras de Villa-Lobos, Revueltas, Ginastera, Piazzolla y muchos otros grandes maestros latinoamericanos bajo el brazo. A veces, nosotros mismos nos preguntamos cómo es posible que hayamos durado juntos tantos años. Pensamos que se debe a varios factores, pero sobre todo a uno: suerte. La carrera de un músico es frágil por naturaleza, ya que depende totalmente de la buena salud del intérprete. Y esto multiplicado por cuatro se vuelve aún más delicado. Pero el destino ha sido generoso con nosotros. Y desde luego que hay también otros factores muy relevantes: el amor por lo que hacemos, familias que nos apoyan, el deseo de tocar cada día mejor, el cariño entre nosotros cuatro y, ¿por qué no decirlo?, la puntualidad, el rigor y también en sentido del humor con que abordamos nuestro trabajo y en especial nuestros viajes, que nos deleitan con un sinfín de situaciones cómicas y absurdas.

De igual importancia para esta larga carrera han sido los apoyos que hemos recibido de muchas instituciones con las que estamos muy agradecidos. Particularmente el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México a través del proyecto México en Escena. También nos entusiasma seguir enseñando en las múltiples escuelas de música, universidades y conservatorios a los que estamos adscritos, así como participar en los

festivales a los que asistimos con frecuencia. Y sin duda el hacer música con grandes artistas como Eduardo Mata, Janos Starker, Ramón Vargas, Jorge Federico Osorio, Wolfram Christ, Rudolph Buchbinder o Manuel Barrueco es otro factor que nos sigue llenando de inspiración.

A medida que se acerca nuestro aniversario número cuarenta, seguimos viajando por todo el mundo. Nuestros cabellos se han vuelto más escasos y canosos, y los instrumentos parecieran pesar cada día un poco más. Pero el deseo de seguir interpretando el maravilloso repertorio latinoamericano y universal para cuarteto, y desde luego el cariño mutuo que existe entre los cuatro, nos mantiene juntos, llenos de energía y siempre pensando en el siguiente concierto. Todo esto nos sigue pareciendo un milagro, por lo que nos sentimos muy afortunados y agradecidos de haber hecho toda una vida del Cuarteto Latinoamericano.

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

Rodolfo Ritter y el Cuarteto Latinoamericano Proyecto Rachmaninov 150 Aniversario

SR
Rachmaninoff
PROJECT
150 Aniversario

YAMAHA

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

FIC

GTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GUANAJUATO
200
AÑO DE LA CULTURA

Guanajuato
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

200
ANIVERSARIO

SONORA
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

YAMAHA

MEGACABLE

JAC
ESTUDIO JACOM

VIVA

HONOR

Fundación FEMSA

FEMSA | Quality Institute Guanajuato A.C.

OXO

FEMSA