

CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA SIMÓN BOLÍVAR

DIRECTOR: VALMORE NIEVES

Yda Palavecino
Amelia Salazar
31/05/2024

EL SISTEMA
MÚSICA PARA TODOS

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Obertura Coriolano, Op. 62

JAVIER ÁLVAREZ
Metro Chabacano

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía N° 40

**ORQUESTA DE CÁMARA
SIMÓN BOLÍVAR**
VALMORE NIEVES, director

VIERNES **31** MAYO | 5:00 PM
CENTRO NACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA
Sala Simón Bolívar

Entradas a la venta en:
goliive
La vida es en vivo

El mes de mayo finalizó con una brillante sesión orquestal en la que se interpretaron obras de dos compositores europeos de los siglos XVIII y XIX y un latinoamericano contemporáneo. Beethoven, Álvarez y Mozart fueron escuchados en un concierto celebrado en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, a cargo de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar (OCSB), bajo la dirección del maestro Valmore Nieves, quien además es principal de la fila de violonchelos de la agrupación.

La propuesta del maestro Valmore Nieves consistió en una obertura de gran sonoridad, como lo es la *Obertura Coriolano* de Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827), una obra para cuerdas del repertorio latinoamericano del siglo XX, *Metro Chabacano* de Javier Álvarez (1956 - 2023) y la *Sinfonía No. 40* de Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791), celebrada y apreciada por la audiencia. Haremos un breve recorrido por cada una de ellas, trayendo a la luz de esta reseña, algunas pinceladas de sus autores.

Obertura Coriolano Op. 62

La conocida *Obertura Coriolano*, Op. 62 (1807) fue compuesta en una época de gran creatividad y avance definitivo de la sordera de Beethoven. Es notable que haya recurrido a ingeniosos artificios para continuar componiendo [1], tales como utilizar un tubo de metal entre él y su piano, a modo de audífono, o morder una varilla de madera por un extremo y por el otro tocar la tapa del piano, incluso llegó a cortar las patas de su piano en un intento de percibir físicamente las vibraciones

musicales, recostado en el suelo de madera. Pero lo que realmente sustentó su proceso compositivo fue el uso de la "audición interna", la capacidad de escuchar la música que escribía en su mente, amén del magnífico uso de su conocimiento de formas musicales, memoria de timbres instrumentales e innovación creativa. La inspiración de Beethoven para *Coriolano* no nació propiamente en la obra del mismo nombre de William Shakespeare, basada en el presuntuoso general romano, sino en la tragedia *Coriolano* (1802) del jurista y dramaturgo von Collin, cuya

introducción musical estuvo a su cargo [2]. Si bien no es una obra programática, se puede apreciar en su forma de sonata el contraste entre el furioso tema inicial en Do menor, alusivo al carácter orgulloso del general, y el tema en Mi bemol mayor, más suave y lírico, concerniente al ruego de su madre y hermana de no conquistar Roma, idea inicial del general. A medida que se desarrolla la Obertura, esta dualidad persiste hasta terminar con la declinación de un general vencido por el destino, en tres elocuentes *pizzicati* de la cuerda.

La **OCSB** supo brindar una emocionante versión de la *Obertura Coriolano*, impetuosa en su inicio, emotiva en su desarrollo y elocuente *finale*. El director, **Valmore Nieves**, nos relató que buscó una obertura que tuviera la instrumentación adecuada al orgánico de la orquesta de cámara y, a la vez, que fuese contrastante con la *Sinfonía No. 40* de Mozart: “la obertura es la que más me gusta de Beethoven por su trama y gran sonoridad y siento que fue muy bien desarrollada por el compositor”.

Metro Chabacano

La segunda obra merece un apartado especial, puesto que se trata de *Metro Chabacano* del mexicano Javier Álvarez (1956 - 2023). Compositor, académico, catedrático e investigador, formó a gran cantidad de músicos tanto en México como en Europa y Latinoamérica [3]. Su extenso catálogo que incluye música de concierto, música electroacústica, danza y música para cine, integra la programación de reconocidas agrupaciones orquestales y de cámara. Realizó sus primeros estudios musicales con Mario Lavista, Daniel Catán y Francisco Garduño en México y posteriormente en la Universidad de Winsconsin. Realizó estudios de doctorado en el Royal College of Music de Londres, donde fue discípulo de John Lambert [4]. Álvarez Fuentes ha sido galardonado en múltiples oportunidades, entre ellas por la Federación Internacional de Música Electroacústica en Francia, la BBC de Londres y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en México.

De acuerdo con la musicóloga Yolanda Moreno Rivas [citada por Gaviria, 2015], “Javier Álvarez es tal vez el músico mexicano más interesante nacido en la década de los cincuenta. Una inteligencia musical alerta, reforzada por el dominio de una pluralidad de técnicas y una perspectiva ecléctica han dado como resultado una obra multifacética y vigorosa que presenta una evolución muy original”.

Álvarez, respecto a su especial forma de acercarse al proceso compositivo, menciona en una entrevista que le hiciera Felipe Ahumada [5] en ocasión de haber recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes (2013) que para él es más interesante encontrar la manera de llegar a una idea que tiene al inicio mismo del proyecto, saber lo que está buscando. Luego, ver la manera de llegar a esta idea y realizarla.

Metro Chabacano surge en 1988 como una obra para orquesta de cuerdas, originalmente titulada ‘Canción de tierra y esperanza’ y grabada en un sintetizador, como un

obsequio de Navidad para sus padres. En dicha celebración se encontraba el chelista del Cuarteto Latinoamericano, Álvaro Bitrán, quien le sugirió reescribirla para cuarteto de cuerdas. Finalmente, 1991, el compositor realiza la versión solicitada, la cual fue estrenada en vivo por el Cuarteto Latinoamericano como música incidental para la exposición de la escultura cinética *Centinelas del desierto* (una escalera eléctrica cíclica, suspendida en lo alto, habitada por maniqués que dan vueltas interminablemente [6]), del artista plástico mexicano Marcos Límenes, en la estación Metro Chabacano de la línea 2 de Ciudad de México.

En una entrevista realizada en ocasión de los 30 años de esta composición [7], Álvarez menciona que “ha envejecido bien. Ha sido una pieza que ha resistido el tiempo y sigue siendo vigente, porque tiene un grado de accesibilidad en términos de su lenguaje y, al mismo tiempo, contiene una complejidad rítmica”. Al respecto, reseña Guillermo

Gaviria en Notas al Programa de la Temporada Nacional de Conciertos de 2015 [8] el siguiente comentario del compositor:

“*Nativitas, Taxqueña y Chabacano son estaciones que pertenecen a una de las líneas del vasto sistema de metro de Ciudad de México. Mis piezas, sin embargo, no buscan representar cualquier aspecto sonoro o visual particular del metro. Más bien, oigo estas piezas como cortos viajes cíclicos imaginarios a través de paisajes urbanos fugaces. Y, teniendo en cuenta sus similares orígenes y estilos de inspiración, he decidido recientemente agruparlas bajo el título colectivo Línea 2. [...] Metro Chabacano tiene un movimiento continuo de corcheas de velocidad moderada del cual emergen solos melódicos breves de cada instrumento. Las notas repetidas dan una falsa sensación de simplicidad para que, a pesar de que las frases son en su mayoría periódicas, los ritmos, acentos y fragmentos melódicos fugaces intrincadamente contradicen el flujo del moto perpetuo**.”

Javier Álvarez mencionó en varias oportunidades que entre sus proyectos más preciados, se encontraba

CD Danzón. Dir: Keri-Lynn Wilson.
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar (1998)

Para el cuarteto Latinoamericano
METRO CHABACANO
para cuarteto de cuerdas

JAVIER ÁLVAREZ

Semplice (♩ = 144 - 146 or faster)

p sempre molto leggero

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Partitura de Metro Chabacano, versión cuarteto

completar la trilogía de estaciones del metro *Línea 2* (*Chabacano* de 1986-1991, *Taxeña* de 1994 y *Nativitas* de 2000) con *Metro Indios Verdes* y así darle forma a sus Cuatro Estaciones [7], proyecto que desafortunadamente no pudo ver la luz debido a su lamentable desaparición física en mayo de 2023.

Como dato curioso, la directora canadiense Keri-Lynn Wilson, bajo el sello Dorian Records, incluyó esta obra en el CD *Danzón* (1988), que grabó con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Varios músicos que participaron en aquella grabación, forman parte de la OCSB actual. En la presente ocasión, tanto la Orquesta de Cámara Simón Bolívar como el director, Valmore Nieves, supieron imprimir el carácter urbano y a la vez ecléctico entre el minimalismo y el dinamismo en cada una de las voces. Según el propio maestro Nieves, "el *Metro Chabacano*, tiene un gran significado para mí. Fue una de las obras incluidas en el primer disco que grabé como parte de la fila de violoncellos, junto a la

Orquesta Simón Bolívar. Pienso que el compositor pudo desarrollar una mezcla de ritmos y sonoridades con pocos instrumentos donde se puede escuchar una variedad de ritmos latinoamericanos. Adicionalmente, considero importante apoyar el repertorio de esta parte del mundo".

Sinfonía No. 40
K.550

Cierra esta jornada musical la emblemática *Sinfonía No. 40* de Mozart, con sus cuatro movimientos de estructura clásica, y aunque intensa, vehemente y cargada de recursos expresivos, no rompe con las formas establecidas en su época histórica. En este sentido, la investigadora y académica Dra. Isabel María Ayala Herrera [9] manifiesta que la suya se resume en "una escritura transparente, sencilla y organizada donde lleva al límite elementos no nuevos, aportando soluciones originales a problemas viejos". El gran crítico ruso Alexander Oulibicheff [1843, citado por Ayala, 2012] vio en esta obra "la agitación de la pasión, los deseos y

añoranzas de un amor frustrado, donde el genio de Mozart va más allá de lo imaginable", según escribió en la biografía y análisis de las principales obras del compositor austríaco, publicada en 1843. Tan increíble como su genio era la forma en que la música estaba casi lista en su mente, aún antes de escribir la primera nota. Así pues, tenía la capacidad de abarcarla en su totalidad, de allí su escritura prácticamente sin correcciones. El musicólogo Friedrich Rochlitz, refiere que el artista creaba sus obras "al igual que el gusano de seda produce su seda, automáticamente, de manera intuitiva y sin esfuerzo consciente" [10].

Indudablemente, la *Sinfonía No. 40* de Mozart produce un impacto en la emocionalidad de quien la escucha; tal fue el caso de la versión que disfrutamos en este concierto de la OCSB, que ofreció una interpretación cuidada y refinada bajo la batuta del maestro Valmore Nieves, si bien audaz en la elección del *tempo*. Expresa Nieves: "Elegí esta sinfonía porque es muy conocida y agradable para la audiencia. Es mi preferida del repertorio clásico. Creo que es una de las obras mejor compuestas; cada movimiento es hermoso. Resulta difícil conseguir una sinfonía en la que todos los movimientos tengan su propia belleza".

OCSB y Mtro. Valmore Nieves

REFERENCIAS

- [1] Carmona, J. C. (2023, Junio 16). Beethoven era sordo: ¿Cómo hacía para componer sus canciones? Mejor Con Salud. Disponible en: <https://mejorconsalud.as.com/beethoven-sordo-componer-canciones/>
- [2] Jiménez, J. (2012). Análisis musical de la obertura Coriolano de L. Van Beethoven. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Artes.
- [3] Pareyon, G. (2007). Diccionario Enciclopédico de Música en Mexico. Disponible en: <https://doi.org/10.31885/2018.00004>
- [4] Muere el Rector de la Universidad de las Artes de Yucatán. (n.d.) (2023, Mayo 24). Disponible en <https://www.poresto.net/yucatan/2023/5/24/muere-el-rector-de-la-universidad-de-las-artes-de-yucatan.html>
- [5] Gaceta Cultural 02 by Ayuntamiento Merida - Issuu. (2014, March 31). Issuu.com. Disponible en: <https://issuu.com/ayuntamerida/docs/gacetacultural02>
- [6] Límenes, M. (2014, November 6). Centinelas del desierto de Marcos Límenes. YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y_6lbwFz_5k
- [7] Talavera, J. C. (2021, Diciembre 20). A 30 años del estreno de la obra "Metro Chabacano", Javier Álvarez prepara sus "Cuatro estaciones." Excélsior. <https://www.excelsior.com.mx/expresiones/a-30-anos-del-estreno-de-la-obra-metro-chabacano-javier-alvarez-prepara-sus-cuatro>
- [8] Álvarez, J., Vinasco, J., Hugo, V., & Aguirre, L. (n.d.). Cuarteto Q-Arte, cuarteto de cuerdas (Colombia). Disponible en: <https://babel.banrepcultural.org/digital/api/collection/p17054coll30/id/164/download>
- [9] Ayala, I. M. (2012, March 11). La Sinfonía núm. 40 de Wolfgang Amadeus Mozart. Melómano - La Revista de Música Clásica. Disponible en: <https://www.melomanodigital.com/sinfonia-no40-en-sol-menor-kv-550-de-mozart-gracia-clasica-o-aurora-romantica/>
- [10] El gusano de seda: ¿Cómo creaba su música Mozart? (n.d.). Primicias. Disponible en: <https://www.primicias.ec/noticias/firmas/como-creaba-musica-mozart-genio-compositor/>

***Moto perpetuo** significa literalmente "movimiento perpetuo", pero también es el nombre de una pieza musical rápida, generalmente de notas iguales.