

CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA HENRY RUBIO

DIRECTOR: LUIS HERRERA

Mayra León
Evis Carrasco
08/06/2024

**ORQUESTA DE CÁMARA
HENRY RUBIO**

DIRECTOR
Luis Herrera

PARTICIPACIÓN ESPECIAL
Maestro Henry Rubio
La Rondalla Venezolana
Rossesty Rodríguez, cantante

SÁBADO 8 JUNIO | 3:00 PM
CENTRO NACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA
Sala Simón Bolívar

**ENTRADA LIBRE
CAPACIDAD LIMITADA**

La Orquesta de Cámara Henry Rubio se presentó en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música este 8 de junio ofreciendo un emotivo homenaje a dos insignes músicos venezolanos: Maestro José Antonio Abreu y al *magistral* Henry Rubio.

El 8 de junio en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música tuvimos una gala musical de la Orquesta de Cámara Henry Rubio en honor al Maestro José Antonio Abreu y en homenaje al maestro Henry Rubio. En este encuentro pudimos apreciar la belleza de la música venezolana a través de una interesante propuesta que contó con compositores como Aldemaro Romero, Simón Díaz y Juan Vicente Torrealba con arreglos de maestros como Luis Herrera, Gustavo Figarella y Pablo Camacaro; acompañados también por La Rondalla Venezolana.

La Orquesta de Cámara Henry Rubio nace en El Sistema con niños, niñas y jóvenes del estado Guárico, pioneros del Programa Alma Llanera y cuya misión es promover los valores culturales de la música tradicional venezolana. Actualmente, la orquesta está conformada por músicos del estado Guárico, Aragua y Carabobo; y dirigida por el maestro Luis Herrera (Gerente Nacional del Programa Alma Llanera).

De la Oralidad a la Textualidad

Uno de los propósitos más importantes del Programa Alma Llanera es investigar, registrar y documentar las

distintas expresiones musicales, intérpretes y cultores de cada uno de los estados. Por ello, se recorren distintas regiones del país documentando la mayor cantidad de piezas y tesoros musicales, que han pasado de generación en generación a través de la tradición oral; y que el maestro Luis Herrera ha logrado incluir en su repertorio a través de una labor de registro y transcripción de las mismas.

Maestro Henry Rubio "El magistral"

Como parte de la gala, contamos con la participación del maestro Henry Rubio, músico virtuoso cuya técnica del arpa le ha otorgado el

reconocimiento como músico excepcional y el título de "*El magistral*"; razón justificada que ha hecho posible el nombre que lleva la orquesta.

El maestro Rubio, perteneció a Los Torrealberos desde 1963, donde realizó junto con el maestro Torrealba giras por más de 20 años en Europa y América Latina. Posee amplia discografía que integra alrededor de 40 discos con el maestro Torrealba y más de 300 grabaciones junto con artistas de la talla de Mario Suárez, Héctor Cabrera, Rudy Hernández, María Teresa y Rosa Virginia Chacín, Freddy Salcedo, Simón Díaz, Néstor Zavarce,

Juan Vicente Torrealba llegó a grabar más de 130 discos y en 2014 recibió un Grammy Latino honorífico.

“

...y entonces Juan Vicente cogió una piedra y le dijo:

– Póngale cuidado a esto Chelique.

Y arrojó la piedra. Cuando la piedra cayó salió volando una gran nube de aves y todo tipo de garzas. Era un garcero gigantesco y todas volando cubrieron el cielo de mil colores; entonces Juan Vicente dijo:

– Mire, eso es una «Sinfonía en el palmar».

De ahí ese famoso tema.

”

Magdalena Sánchez, José Catire Carpio y Carlos Baute, acompañando además a artísticas como Héctor Cabrera, Carlos Almenar Otero, Alfredo Sadel y Plácido Domingo, entre muchos otros. El maestro Rubio ha grabado una diversidad de géneros, entre los que se encuentra música latinoamericana, romántica, jazz y bossanova, además de la música venezolana. También tuvo la oportunidad de grabar con la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por Frank Barber y la Orquesta Filarmónica de España con el sello Freddy León Producciones. La Orquesta de Cámara Henry Rubio rinde un merecido homenaje al maestro Rubio por su trayectoria y cualidad interpretativa; y por su excepcional técnica y sonoridad, con las cuales refleja las posibilidades expresivas y pluralidad del arpa. “Yo siempre he tocado música estilizada” (Colina, 2017. Biografías). A propósito del amplio

repertorio del arpa, este concierto nos permitió apreciar sus diversos lenguajes y especialmente la influencia de Juan Vicente Torrealba y Aldemaro Romero. En esta oportunidad, presentó una variada antología musical venezolana que ilustró desde las más diversas metáforas musicales del maestro Torrealba; el *zoropo moderno* como lo denominó Braunstein (1931-2009), para referirse a la “onda nueva” del maestro Aldemaro; las canciones más emblemáticas de nuestro Simón Díaz; hasta el romanticismo de La Rondalla Venezolana.

Orquesta de Cámara Henry Rubio

La Orquesta de Cámara Henry Rubio conformada por arpas, mandolinas, bandolas, cuatros, guitarras, contrabajos y maracas, nos envolvió en una sonoridad llena de posibilidades gramaticales, acordes, trémolos, pizzicatos, armónicos, modulaciones, dinámicas y tempos, diversos

recursos expresivos y colores a partir del arpa y las cuerdas, así como retóricos efectos, repiques y floreos de las maracas, acercando los lenguajes de lo tradicional, lo sinfónico, lo urbano y lo contemporáneo en un entramado estético transfigurado en estilismos y semánticas llenas de simbolismos y abstracciones.

El Repertorio

La exquisita selección del repertorio nos sitúa en la segunda mitad del S. XX (a partir de los años 50) con Juan Vicente Torrealba, Mario Suárez, Héctor Cabrera, Adilia Castillo, Rafael Montaña quienes impulsaron la difusión del *zoropo*, los ritmos de pasajes, tonadas y bambucos en Caracas. La emisora Radio Caracas Radio, transmitía los ritmos de Torrealba haciendo el primer contrato a Los Torrealberos; sus ritmos se hicieron tan populares que, en 1954, vendieron más de ochenta mil copias de la canción *Rosa Angelina*, grabada por Mario Suárez,

manteniendo su éxito hasta la década de los 70. Además, apareció la popularidad del vals y otros ritmos combinados por cierta instrumentación. (Serrano, 2009). Entre otros intérpretes y folkloristas podemos mencionar a Eladio Tarife, autor de *Linda Barinas*; Eneas Perdomo quien popularizó *Fiesta de Elorza*; Anselmo López y Simón Díaz. No podemos olvidar al Carrao de Palmarito con *Florentino y el Diablo*, versión original grabada en el año 1965 por el sello Velvet. Por su parte, Aldemaro Romero, en el año 1968, presenta la creación de su nueva forma de interpretación de música venezolana, conocida como Onda Nueva, derivada del *zoropo* e influenciada por el jazz y el bossanova brasileño. A partir de la grabación de *Pajarillo* en Onda Nueva cambia el panorama para esta nueva estética musical. Aparecen arreglos de canciones reconocidas como “*Moliendo Café*” de Hugo Blanco y

“*Ansiedad*” de Chelique Sarabria que proyectan el segundo disco de Onda Nueva, acompañando el éxito económico con la popularidad del género. En 1958, Hugo Blanco y Chelique Sarabia se destacan como los nuevos intérpretes de la música venezolana, iniciando el estilo de ejecución del arpa con música tropical bailable mediante el Ritmo Orquídea. Luego, Simón Díaz (máximo exponente de la tonada y el pasaje) realizó una importante producción discográfica a partir de 1963 prolongada hasta 1977, determinada por la inclusión de gaitas zulianas y tamboreras con motivos humorísticos. Simón Díaz en su primer disco (1964) graba *La Tonada del Cabestrero*. Con una discografía de más de 80 producciones, escribió, recopiló e interpretó tonadas, pasajes, golpes, joropos mirandinos o tuyeros; y su *Caballo Viejo* ha sido reconocido e interpretado en más de 300 versiones, obteniendo el Grammy Latino en 2008. Como vemos, el repertorio de concierto nos sitúa en uno de los capítulos de la historia de la música popular tradicional caracterizada por la versatilidad de sus giros y aires venezolanos.

El Programa de Concierto

- ◆ *Mosaico Torrealbero*. Arreglo de Luis Herrera. Se trata de fragmentos de una selección de obras del maestro Juan Vicente Torrealba entre las que se encuentran *Sueño Azul* y *Romance en el Morichal*.
- ◆ *Aldemareando*. Arreglo de Gustavo Figarella. Integra obras como *Quinta Anauco*, *De Conde a Principal*, *El Catire*, *Carretera* y *De Repente*.
- ◆ *Suite Simón Díaz*. Arreglo del maestro Pablo Camacaro, conformada por *La Pena del Becerro*, *El Alcaraván*, una cita de la canción *El Becerrito* y *Caballo Viejo*.
- ◆ *I Movimiento de la Suite para Orquesta de Jazz 01* de Dimitri Shostakovich (1934). Arreglo de Manuel E. Vilera. Esta obra cuya orquestación original incluye saxofón soprano (= alto 2), saxofón alto, percusión (tambor, bloque de madera, platillo, campanas, xilófono), piano, banjo, guitarra hawaiana, violín y bajo, la pudimos disfrutar en una ingeniosa versión para instrumentos de cuerdas pulsadas de la Orquesta de Cámara Henry Rubio.
- ◆ *Café de Barlovento*. Arreglo de Gustavo Figarella. Este arreglo consiste en una secuencia de *Barlovento* de Eduardo Serrano y *Moliendo* de Hugo Blanco.
- ◆ *Dime tú*. Autora: Onersa de Rodríguez. Arreglo de Gustavo Figarella. Se trata de un pasaje con tinte melancólico, que fue estrenado en 2020 en el álbum homónimo de la cantante de música llanera Rossesty Rodríguez, hija

El maestro Henry Rubio, Rossesty Rodríguez y la Orquesta de Cámara Henry Rubio

La Rondalla Venezolana junto a la Orquesta de Cámara Henry Rubio.

La Rondalla Venezolana, agrupación musical instituida por el maestro Luis Arismendi. Durante sus 40 años de trayectoria, los integrantes de *La Rondalla Venezolana*, han acompañado a figuras de la talla, de Plácido Domingo, Julio Iglesias, Enmanuel, Juan Gabriel, José José, Nana Maouskori, Rocío Durcal, Raphael, Armando Manzanero, José Luis Rodríguez, Danny Rivera, Simón Díaz, Ilan Chester, Trino Mora, Lila Morillo, Francisco Pacheco, Cecilia Todd, Gilberto Santa Rosa, entre muchos otros.

primogénita de la compositora, quien la interpretó.

- ◆ *Rosario*. Letra y música de Ernesto Luis Rodríguez y Juan Vicente Torrealba. Interpretada por La Rondalla Venezolana junto al maestro Rubio, resultó una bella y contemporánea versión polifónica y de cristalinos arpeggios en el arpa, una poesía musical

referente del romanticismo venezolano. Este vals romántico de Ernesto Luis Rodríguez y Juan Vicente Torrealba fue estrenado en 1962 por Héctor Cabrera. Esta versión fue interpretada por la cuarta generación de *La Rondalla Venezolana*, agrupación fundada en 1972 y declarada Patrimonio Cultural de Venezuela en el 2005.

El estreno de la obra *Monte Carmelo*

El maestro Leonardo Hurtado, Gerente de la Cátedra del Pensamiento del maestro José Antonio Abreu, expresó: “fue allí en Monte Carmelo, en los andes venezolanos en 1874, donde se inicia esta gran hazaña con el maestro italiano Francisco Antonio Anselmi Berti, conocido como Don Tonino, junto a doña Julia Garbati Polloli. Monte Carmelo representa para el maestro Abreu, y con él todos nosotros, un escenario y un tiempo de renacimiento del arte, es la gesta de un sueño que con fervor y esfuerzo se ha convertido en la lucha que toca y canta el sentido de todos (...)”.

En palabras de su compositor, Luis Herrera, *Monte Carmelo* “es una obra que consta de tres movimientos ininterrumpidos donde traté de describir la arquitectura pintoresca del pueblo, los sueños del maestro, toda su lucha titánica, su ternura, sus alegrías, su órgano de viento,

su carácter, todo ese amor y arte que le regaló Monte Carmelo; además, hago cita del material musical de la leyenda *Florentino y el Diablo* que hizo Alberto Arvelo Torrealba (...)”.

Monte Carmelo es una obra inscrita en la estética del criollismo e impresionismo, una obra en 3 movimientos: el primer movimiento un vals, un intermedio más lento al estilo impresionista y el tercer movimiento un joropo recio vanguardista cuya intertextualidad alude al tejido melódico y rítmico de la leyenda de *Florentino y el Diablo*, obra folklórica predilecta del maestro Abreu.

La partitura (score) fue entregada a la familia Abreu y a El Sistema. Ana Cecilia Abreu, hermana del Maestro, recibió la composición de manos del maestro Luis Herrera para su difusión y divulgación, ocasión que aprovechó para agradecer y reconocer la labor y expansión que ha tenido el Programa Alma Llanera.

**Ana Cecilia Abreu y el maestro Luis Herrera
(Gerente Nacional del Programa Alma Llanera y
Director de la Orquesta de Cámara Henry Rubio)**

Este bello programa de concierto, emblemático por la época, los compositores e intérpretes a los que refieren, recrean los valores del criollismo; por su parte, las distintas combinaciones tímbricas, estructuras tonales, síncopas, ritmos, acentos, cadencias, sonoridades y matices en cada uno de los arreglos, sugieren relaciones entre el terreno del estilismo de la *sinfonización* y la fuerza apelativa de nuestros géneros tradicionales.

Referencias

- Moreno R. J. (2021) *Los lenguajes del arpa llanera*. (PDF) Los lenguajes del arpa llanera. Disponible en: ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/3525550>
- Rossi, N. (2008). “Aldemaro Romero ha sido el músico venezolano más importante de todos los tiempos”. Entrevista a Jacques Braunstein. Disponible en: <https://aldemaroromero.org/aldemaro-romero-ha-sido-el-musico-venezolano-mas-importante-de-todos-los-tiempos-entrevista-a-jacques-braunstein/>
- Mendoza, S. (2012). «La Rondalla Venezolana: 40 años de romanticismo». El Tiempo.
- Serrano M. (2009) *Expresiones Musicales Venezolanas*. Tres Micros Radiofónicos. TEG Universidad Central de Venezuela
- Colina, E. (2017). *Entrevista Henry Rubio*. Biografías. Disponible en: <https://eglycolinamarinprimera.blogspot.com/2017/05/henry-rubio.html>