

MÚSICA


**NAVE
UNCUYO**

FUSION LATINA

DIRECTOR: RODOLFO SAGLIMBENI

ORQUESTA SINFÓNICA UNCUYO / 2019



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

VINCULACIÓN
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Y VINCULACIÓN



ORQUESTA
SINFÓNICA
UNCUYO

29.11.2019

PROGRAMA

“FUSION LATINA”

// Director de Orquesta: Rodolfo Saglimbeni

● **Adriana I. Figueroa Mañas - Estreno Mundial**

“Leyendas de América” (*Poema Sinfónico*)

● **Ricardo Lorenz:**

“Rumba Sinfónica”, para Ensamble Latino y orquesta

Obertura

- Tema de la Primera Variación

- Descarga

- Invitación al Danzón

- Segunda variación en estilo de Danzón

- Cha-cha-chá

- Interludio

- Afro

- Tercera variación en Son montuno

- Tempo I

- Vuelta del Tema de la Rumba

- Cuarta variación en estilo de Timba

- Final



- **Ensamble latino:**

William Chavero (voz solista)

Roberto “Tito” Velázquez (2º voz, coros y percusión menor)

Franco Rumiz (timbal latino)

José Octavio “Pepe” Sánchez (congas y batás)

Silvio Oropel (saxo tenor)

Leonardo “Fugy” Altavilla (trompeta)

Omar Arancibia (contrabajo)

Gustavo Richter (piano)

Rodolfo DIRECTOR DE ORQUESTA
SAGLIMBENI





DIRECTOR DE ORQUESTA

Estudió música en Venezuela y en la Real Academia de Música de Londres, obteniendo su grado con Honores y Diploma de Director de Orquesta. Fue alumno de Franco Ferrara en la Academia Santa Cecilia de Roma y primer finalista en el Concurso Internacional de Directores de Orquesta de Besancon (Francia).

Ha sido Director Asociado de la Sinfonietta de Caracas y de la Sinfónica Venezuela, Director Artístico Fundador de la Sinfónica Gran Mariscal Ayacucho y Director Musical del Teatro Teresa Carreño. Ha sido director invitado de las Orquestas de Besancon, Radio/Televisión de Luxemburgo, Orquesta Haydn de Londres, de las Orquestas y Ensamblés de la Real Academia de Música, del Coro Philharmonia y de orquestas sinfónicas nacionales y provinciales de España, Italia, Portugal, Rumania, USA, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Puerto Rico, El Salvador, Chile y Argentina. Recientemente realizó su debut como Director Invitado de la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires.

Desde 1990, es contratado como tutor en el curso de verano de Canford (Inglaterra) y en 2013 asume la dirección de la Facultad “George Hurst” de la Sherborne Summer School of Music en Inglaterra. Es profesor de dirección de orquesta de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTES, tutor de Dirección de Orquesta en Fundamusal “Simón Bolívar” y de la Escuela de Música del Mozarteum de Caracas.

En 1997 es seleccionado para la Beca de las Américas, patrocinada por el Kennedy Center de Washington DC, luego en 1999 resultó ganador del Premio Director de las Américas en Chile y ganó en Venezuela el Premio Nacional del Artista. Director Musical de la Fundación Teatro Teresa Carreño de Caracas, Director Artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y Director Artístico de la OSUNCuyo.

Ha sido galardonado con la Orden “Waraira Repano” y la Orden “José Félix Ribas” y con el título honorario ARAM por la Real Academia de Música de Londres. Hacia finales de 2014 fue nombrado por el Gobierno de la República de Italia como “Caballero de la Orden de la Estrella de Italia –Cavaliere – Ordine della Stella d’Italia”, reconocimiento que confiere el estado italiano por los logros adquiridos en el campo de las ciencias, las letras y las artes.

Adriana Isabel
FIGUEROA MAÑAS



Egresada de la Universidad Nacional de Cuyo como Lic en Flauta travesa, donde también obtuvo todos los diplomas del post-grado de la “Maestría en Interpretación de la Música Latinoamericana Del S XX”. Mientras tanto, estudiaba composición y Orquestación por años (con la guía de algunos maestros de EEUU y Argentina, y en forma autodidacta) y formó parte de numerosos grupos musicales y orquestas, (actualmente en la West Jazz Band, y Orquesta Académica, y Barroca de Mendoza siendo también saxofonista profesional y estudiante de violonchelo).

Es miembro de IAWM (Internacional Alliance of Woman of Music) y en representación de Argentina fue parte del grupo de directores de la organización por dos períodos consecutivos; también es miembro asociado de la Academia de "Latin Grammys, miembro no activo del foro Argentino de Compositoras (FADEC), y miembro activo de “FILM ANDES”, asociación que reúne a todos los productores del campo audio-visual de Mendoza, con su estudio musical y marca.

Gran parte de sus obras están impresas en partitura en EEUU y Europa y se distribuyen en todo el mundo por diversas Editoras. Posee más de 100 composiciones en catálogo propio, y con varios premios nacionales e internacionales. Algunas obras editadas en su disco y discos de otros grupos de cámara (en EEUU y Europa), cuya distribución puede encontrarse en sitios de Internet. (Ver www.ciweb.com.ar/figueroa)

Además ha compuesto música para películas, documentales, Brands de FOX Movies, videogames, animaciones, series, film, contenidos infantiles, comics, etc con productoras de Argentina, de otros países, y producciones propias.

Su música recorre el mundo y es interpretada todos los años por diferentes orquestas, músicos, y grupos formando parte también de repertorios, tesis, investigaciones, catálogos y concursos de las carreras musicales de la UNCuyo y otras Universidades nacionales y extranjeras, donde también ha sido invitada a dar seminarios. En 2019 recibe en su Provincia la Distinción al Mérito por su trayectoria otorgada por el H.C.D. de Guaymallen, Mendoza.

Como compositora, también cuenta con su propia marca: “Adriana Figueroa Composer”, ya que su música se interpreta en muchos países, y recibe encargos de obras para diferentes entidades, orquestas, músicos, etc. Con 26 años de docencia, actualmente da clases y dirige la orquesta institucional de jóvenes y adultos amateurs que ella misma fundó, de la Escuela Artística W. A. Mozart.

Ricardo
LORENZ ABBREU



Las composiciones de Ricardo Lorenz han recibido elogios por su orquestaciones, sofisticación armónica y vitalidad rítmica. Estas impresiones han acompañado la ejecución de sus obras en prestigiosos festivales internacionales como "Sonidos de Américas" del Carnegie Hall, el Festival Ravinia, el Festival de Música de Cámara de Santa Fe, el Festival Berlioz de Francia, el Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante en España, el Festival Cervantino en México y Festival de Verano Uluslararasi de Turquía, entre otros. Las composiciones orquestales de Lorenz han sido interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Chicago, la Orquesta de Compositores Americanos, la Sinfonía del Nuevo Mundo, la Sinfónica de San Antonio, la Filarmónica de Dayton entre otras y por las principales orquestas en Alemania, España, la República Checa, México, Venezuela y Brasil. Una de estas composiciones es la "Rumba Sinfónica" que es un concierto para un ensamble de música latina y una orquesta sinfónica, encargada por un consorcio de grandes orquestas y festivales, y compuesta en colaboración con la banda Tiempo Libre, nominada al Grammy. La "Rumba Sinfónica" ha sido interpretada por las orquestas de Minnesota, Detroit, Dallas y el Centro Nacional de las Artes (Ottawa) y en Venezuela por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, entre muchas otras internacionalmente.

Nacido en Venezuela, se ha desempeñado como Compositor en Residencia en varios programas y organizaciones de presentación, como el Programa de Residencia de Músicos Armonía de la Orquesta Sinfónica de Chicago (1998-2003), la Sinfonía Billings (1998-1999) y Music in the Loft Serie de música de cámara (1999-2000). Lorenz ha recibido la American Bandmasters Association, la National Flute Association, la Civitella Ranieri Foundation, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Concert Artists Guild, Meet-the-Composer, Barlow Endowment for Music Composition, el Newhouse Foundation, Illinois Community College Trustees Association y ASCAP.

Desde 1982 reside en los Estados Unidos, pero siempre ha mantenido estrechos vínculos con América Latina. Entre 1987 y 1992, ocupó el cargo de Director Interino del Centro de Música Latinoamericana de la Universidad de Indiana. Durante este tiempo estableció una red de compositores del continente y compiló el libro de consulta Indiana University Press (1995) nominado para recibir el Premio a la Mejor Fuente de Referencia General de 1996 por la Asociación de Colecciones de Sonidos Grabados. Como intérprete / arreglista, ha trabajado con músicos latinoamericanos o estadounidenses conocidos como Tito Puente, David Sánchez, Claudia Pérez, Fared Haque y con las bandas Los Folkloristas, Tiempo Libre y Sones de México. Entre 2003 y 2005, Lorenz regresó a la Universidad de Indiana para servir como Director Visitante del Conjunto de Música Popular Latinoamericana.

Génesis de la Rumba Sinfónica

Como mis padres, crecí en mi Venezuela natal escuchando música cubana. Es decir que en esencia la música cubana es música universal, tan universal como la música de Beethoven, Mozart, Tchaikovsky y muchos otros compositores que estudié en el conservatorio. No es de extrañar que desde mis días como estudiante de composición imaginé unir estas dos tradiciones aparentemente distantes en una obra original que tendría la calidad narrativa y la amplia gama emocional de la música clásica y al mismo tiempo posee la complejidad rítmica y el alma de la cultura cubana.

Pero Rumba Sinfónica surgió solo después de años de forjar fusiones entre la música clásica y la popular, incluidos cinco años haciendo esto como compositor en la residencia del Programa de Residencia de Músicos Armonía de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Fue en 2005, mientras enseñaba en la Universidad de Indiana, cuando conocí al pianista, compositor y arreglista cubano Jorge Gómez, líder de la banda Tiempo Libre, nominada al Grammy y con sede en Miami. Llegó a Bloomington con Elizabeth Sobol, la directora de la banda, que también es la directora de músicos clásicos como Joshua Bell, Itzhak Perlman y James Galway. Las vibraciones inmediatamente comenzaron a fluir. Vi en Jorge un músico increíblemente versátil que, habiendo sido educado en un conservatorio clásico, así como en las calles y clubes de La Habana, era capaz de ir y venir con facilidad entre la música clásica y la popular. La idea de colaborar para crear un tipo de concierto grosso con Tiempo Libre y una orquesta sinfónica arrasó la imaginación de Jorge y Elizabeth tanto como la mía. Así que el proyecto comenzó un año después durante una visita de la banda a la Universidad Estatal de Michigan, donde actualmente enseño. Ensayando Rumba Sinfónica en el Festival de las Artes de Boca, marzo de 2008. Durante los meses que siguieron, trabajé con Jorge dando forma a mis ideas para adaptarlas al estilo particular de música cubana de Tiempo Libre (conocida como timba) mientras Elizabeth trabajaba en los círculos de música clásica en busca de socios lo suficientemente abiertos como para apostar por esta aventura, trayendo al proyecto comisionados de grandes ligas como The Minnesota Orchestra, Detroit Symphony, Festival of the Arts Boca y Ravinia Festival. Con la colaboración de Jorge, el tema en estilo rumba que había compuesto se transformó en un drama sinfónico de 26 minutos. Jorge me trajo a su universo ayudando a dar forma a la rumba melodía hasta que alcanzó su belleza perla actual y ayudando a traducir gran parte del material original a la música popular cubana contemporánea de hoy, contribuyendo con arreglos de sección de ritmo apretados y conmovedores. Así, de esta colaboración artística muy especial, nació Rumba Sinfónica.



Rumba es la expresión musical y de danza primordial de Cuba. La palabra rumba proviene de una palabra española para fiesta. Hablando estrictamente en términos musicales, es un matrimonio entre la complejidad rítmica hipnótica y la tristeza melódica casi profunda. Su sensualidad urbana ha dado origen a muchos estilos de música popular cubana y ha trascendido su lugar de origen, extendiéndose a otros géneros musicales, como el jazz y la música clásica. Pero, aunque los ejemplos de música infundida con rumba tienen éxito de muchas maneras, la mayoría no tiene éxito en preservar el espíritu original y las características reales de su progenitor, hasta el punto en que la rumba ya no es reconocible.

Lorenz y Gómez

Rumba Sinfónica hace una declaración audaz al permitir que la rumba cubana no solo infunda una obra sinfónica, sino que también guíe su contenido musical de principio a fin sin perder nunca sus características básicas: complejidad rítmica y melodía lúdica. Al mismo tiempo, Rumba Sinfónica busca mantenerse fiel al aliento del repertorio sinfónico. El desafío y el aspecto innovador de este proyecto, por lo tanto, es lograr que estas dos tradiciones muy diferentes y antiguas se unan y unan fuerzas en pie de igualdad.

Drama musical detrás de Rumba Sinfónica

Rumba Sinfónica comienza con una obertura orquestal que evoca fragmentos de una melodía de rumba quejumbrosa. Se escuchan gestos amplios y a veces rítmicos que sugieren las notas de una melodía de rumba. Sin embargo, la melodía real aparece solo después de que la banda salta y proporciona la pieza que falta, la columna vertebral de la rumba y la música cubana: un patrón rítmico conocido como clave. Impulsado por este ritmo, se produce el canto y el tema de rumba real de Rumba Sinfónica finalmente se escucha de una manera conmovedora y callejera. Siguiendo el ejemplo de la banda, y esta vez apoyada por el ritmo clave, la orquesta procede a parafrasear el tema de la rumba en un crescendo deliciosamente orquestado que se rompe en una sesión de jam energético. Sin embargo, la realidad se establece y la sesión de improvisación se interrumpe abruptamente por un riff de percusión que interpreta el papel de una llamada ancestral:

una llamada para reconocer el alcance total y el aliento del legado de la rumba, un legado que se extiende en el tiempo hasta esclavitud en África occidental y hasta la actualidad en La Habana, Nueva York o Miami. El trabajo luego se lanza en una serie



de variaciones del tema de la rumba que se suceden como si estuvieran compitiendo por el reconocimiento como el único verdadero heredero del legado de la rumba. Primero una variación en estilo de Danzón, luego estilo cha-cha-chá , seguido por afro y más tarde son montuno.

En Minneapolis después del estreno de la Orquesta Minnesota de Rumba Sinfónica, noviembre de 2007

En el camino persisten las elaboraciones del riff de percusión ancestral. Estos se vuelven más intensos a medida que señalan el comienzo y el final de cada variación. Finalmente se libera la tensión acumulada. El partido termina en un punto muerto y el tema de la rumba regresa triunfalmente conduciendo el trabajo a un final festivo y optimista al estilo timba que incluye un coro que canta algo como "entra en el ritmo de la rumba o te lo perderás antes de que termine".

En el espíritu de Rumba Sinfónica, Jorge Gómez y Elizabeth Sobol se unen a mí para invitarlos a entrar en el rumba groove, disfrutar de otro resultado de la evolución continua de la música cubana y reflexionar sobre la interacción natural y las fronteras porosas entre las tradiciones musicales clásicas y populares.

ORQUESTA SINFONICA

VIOLINES 1

Arkadi Gologorski (Concertino)
Luis Neumann (Concertino alterno)
Tamaz Aivazishvili (sup. solista)
Cynthia Nékola
Laura Servat
Mauricio Manrique
Fernando Velázquez
Lucas Altamore
Emilio Mini López
Magdalena Scattolini

VIOLINES 2

Omar Díaz (solista)
Enrique Ligeti
Diego Villalba
Pablo Rodríguez
Sebastián Alcaráz
Manuel Biurrum
Elda Pineda
Fabio Rodríguez

VIOLAS

Teimouraz Kebabze (solista)
José Guevara (sup. solista)
Dmitri Kvrivichvili
Joaquín Gutiérrez
Horacio Nelson
Lila Sbacco
Jeli Herrera Pimentel
Ignacio Videla (eventual)

VIOLONCELLOS

Néstor Longo (solista)
Matías Longo (sup. solista)
Carmen Rojas Aracena
Gabriela Guembe
Leandra Velázquez
Georgina Prendes
Mauricio Lozano

CONTRABAJOS

Enzo Rossi (solista)
Amilcar Junqueira (sup. solista)
Esteban Pérez
Carlos Verenzuela
Diego López Páez

FLAUTA

Clara Báez (sup. solista)
Adriano Calcagno
(sup. solista y flautín)



DIRECTOR DE ORQUESTA • **Noam Zur**

CLARINETE

Sebastián Benenati (solista)
Gustavo Longo (sup. solista y piccolo)
Gorgias Sánchez (sup. solista y clarón)

OBOES

Marcelo Mercado (solista)
Susana Venditti (sup. solista)
Graciela Guiñazú
(sup. solista y corno inglés)

FAGOTES

Andrea Yurcic (solista)
Rubén Woods
Ricardo Sánchez (sup. solista)

CORNOS

Alexander Takhmanov (solista)
Samuel Rodríguez (sup. solista)
Mauro Rodríguez
Juan Pablo Mazzoca
Jeremías Mansilla

TROMPETAS

Zurab Tchrikishvili (solista)
Ariel Torres
Leonardo Altavilla
David Tchrikishvili (eventual)

TROMBONES

Miguel Cedeño Rivas (solista)
Ladislao Abt (sup. solista)
Juan Eugenio Romero
(Trombón bajo)

TUBA

Gustavo Edgardo Marinoni
(solista)

ARPA

Graciela Milana (solista)

PIANO, CELESTA
Y CÉMBALO

Gustavo Richter (solista)

TIMBALES Y
PERCUSIÓN

Alexandre Alventosa Cordero
(solista)
Patricia Fredes (sup. solista)
José Agüero
Gabriela Guiñazú
Jose Luis Lopez Paez (eventual)
Fabricio Gardini (eventual)

ORQUESTA
SINFONICA

EQUIPO

Administrativo

José Loyero - Coordinador General

Héctor Colombo - Proyectos Pedagógicos

Ana María Dragani - Secretaria

Liliana Rivera - Inspectora

Franco Gidoni - Archivo musical

Darío Irusta - Prensa

Nave UNCUIYO - Diseño

Técnicos

Marcelo Carmona

Mauro Fiumarelli

Jonathan León Puebla

Iluminador

Elías Moyano



**NAVE
UNCUYO**