

LAS CUATRO ESTACIONES DE VIVALDI

Con la **Orquesta Solistas de América**
Director **Carlos Gutiérrez**

Solistas Minako Ito, Fabiola Galvis, Mariana Hermosillo, Paola Nava,
Dmitry Pylenkov, Jorge Velásquez, Luis Enrique Zambrano y Rafael López

**Conjunto
Santander®**
de Artes Escénicas

Sala Plácido Domingo
09 Septiembre - 19:30 h
10 Septiembre - 17:00 h

OSA | ORQUESTA SOLISTAS DE AMÉRICA

Orquesta Solistas de América

Orquesta Solistas de América es una iniciativa que surge de la mano de las inquietudes musicales, educativas y sociales de un grupo de músicos de diversas nacionalidades, que están interesados en aportar una visión nueva al quehacer y la labor musical de México y del mundo.

Para lograrlo, y dadas las problemáticas y lagunas del ámbito local, nacional e internacional en las que impera una falta de conocimiento musical formal, técnico-histórico y de apreciación musical, este proyecto busca darse a la tarea de cubrir esas necesidades a través de la propuesta de la exposición del formato menos explorado de la música, que es la música de cámara, que permitirá que, tanto músicos, como docentes, expertos de la música, el público y la sociedad en general, tengan el conocimiento y la conciencia de las posibilidades educativas, de formación e integración social que la música de cámara, como herramienta, puede ofrecer mediante diversas acciones culturales y educativas tales como conciertos, clases, conferencias, charlas, etc., que se derivarán de este proyecto para el bienestar social en general y de la cultura en particular.

Carlos Gutiérrez Director de orquesta

Pianista venezolano egresado de la Escuela de Música José Reyna y del Conservatoire Neuchâtelois de Suiza. Licenciado de the Royal Schools of Music de Inglaterra (con distinción). Pianista de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Orquesta Solistas de América y profesor de piano en la Universidad de Guadalajara.

Ha ganado premios y obtenido menciones honoríficas en diversos concursos como el 7mo Concurso Ángel Sauce, 5to Concurso Nacional de Piano Silvia Einsestein y el Concurso Latinoamericano de Piano del Proyecto Unión América por mencionar algunos. En el año 2015 se hizo acreedor de una beca para asistir al prestigioso festival Aspen Music Festival and School, donde tuvo la oportunidad de trabajar con el Maestro Anton Nel.

Actualmente compagina su carrera de docente con actividades como solista, camerista y pianista de orquesta.

Programa musical

Concierto No. 10 de Vivaldi

Para 4 Violines y Orquesta
RV580 Op.3

Cuatro estaciones de Vivaldi

Primavera

- I. Allegro
- II. Largo
- III. Allegro

Verano

- I. Allegro non molto
- II. Adagio-Presto-Adagio
- III. Presto

Otoño

- I. Allegro
- II. Adagio molto
- III. Allegro Pastorale

Invierno

- I. Allegro non molto
- II. Largo
- III. Allegro

Vivaldi, además de compositor, era un violinista virtuoso. Escribió cientos de conciertos para violín, pero relativamente pocos para cuatro solistas de este instrumento. El concierto para cuatro violines en si bemol RV 580 fue publicado al principio de su carrera y contribuyó a su reputación internacional. Al igual que la mayoría de los 500 conciertos de Vivaldi, la obra está en tres movimientos (rápido-lento-rápido), con los movimientos externos en forma de ritornello, es decir, desplegándose como series de episodios alternos orquestales y solitarios. Pero esta es también una obra original e incluso experimental, sobre todo porque su novedosa instrumentación [cuatro violines solistas, solo violonchelo, cuerdas y continuo].

Solistas
Concierto No. 10 de Vivaldi
Para 4 Violines y Orquesta
RV580 Op.3

Dmitry Pilenkov

Nace en Pyatigorsk, al sur de Rusia, a los 7 años comienza sus estudios de violín dando su primer concierto a los 9 años. Ganador de diversos concursos, estudió en la Escuela Superior y Academia Superior Gnesin. Se desempeñó como violinista de la Orquesta Radio y Televisión de Moscú.

En 2002 se muda a Venezuela donde ingresó a la Orquesta Sinfónica de Venezuela donde fue concertino asistente. Ha participado como solista en el Festival de El Violín de La Mar, en Margarita, con la Orquesta Sinfónica Venezuela, Orquesta Sinfónica Carlos Mohle y estuvo como primer violín del Cuarteto Arsis durante siete años.

Desde 2015 se traslada a Guadalajara y se desempeña como concertino asistente de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, donde también participa en recitales de música de cámara y como solista.

Jorge Velásquez

Realizó su formación como violinista en La Academia Latinoamericana de Violín, bajo la tutela de su director y fundador, el Maestro José Francisco Del Castillo.

Realizó estudios de técnica avanzada del violín con grandes maestros internacionales, tales como: Ivry Gitlis y Salvatore Accardo, entre muchos otros. Desde los 9 años comenzó a presentarse en grandes teatros y escenarios nacionales e internacionales como solista, en formato de música de cámara y con orquesta sinfónica por más de 30 países, en los que destacan: Alemania, Italia, Francia, Rusia, Austria y España entre otros bajo la batuta de eminentes maestros como Daniel Barenboim, Claudio Abbado, Sir. Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Sung Kwak y Mario Benzecry por mencionar algunos.

Luis Enrique Zambrano

Graduado del Real Conservatorio de Bruselas y la Real Academia de Música de Londres con distinción. En 2014 Participó en la Academia Internacional Seiji Ozawa de música de cámara con conciertos en Ginebra (Victoria Hall) y París (Champs Elysées). Igualmente se ha presentado como solista junto a las Orquestas del Sistema de Venezuela, también ha girado por Europa tocando en las salas más importantes de la música clásica.

Actualmente es miembro de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la Orquesta Solistas de América y del Cuarteto Perpetual.

Rafael López

Inició sus estudios musicales a los 9 años. Antes de su ingreso a la Universidad de Guadalajara fue alumno de Ramón Lemus, Sava Latsanich y Christopher Wilshire. Posteriormente ingresó a clases de Vladimir Milchtein y actualmente de Minako Ito.

Ha participado en los festivales Santa Lucía, Festival Cervantino, Festival del Lago y Festival Internacional de Música en Guadalajara. También ha tenido clases de Igor Petrushevsky, Robert Stepanian, Erika Dobosiewikz, Jeremy Bell y Grigory Kalinovsky.

Estuvo en la Orquesta Sinfónica de Zapopan y la Orquesta Higinio Ruvalcaba. Actualmente es miembro del Cuarteto de las Rosas y la Orquesta Solistas de América.

Solistas

Cuatro Estaciones de Vivaldi

PRIMAVERA: Minako Ito

Nació en Kobe, Japón. Estudió en la Universidad de Arte de la ciudad de Kyoto, en la Escuela Estatal Superior de Música de Friburgo en Alemania y en la Academia de Música de Basilea en Suiza, obteniendo la maestría en violín.

Actualmente es miembro de la fila de los primeros violines en la Orquesta Filarmónica de Jalisco y de la Orquesta Solistas de América. Es profesora de la cátedra de violín de la Universidad de Guadalajara.

VERANO: Fabiola Galvis

Venezolana formada en el Sistema de Orquestas de Venezuela. Perteneciendo a la Orquesta Juvenil Caracas, ha trabajado con maestros como Dietrich Paredes, Gustavo Dudamel, Leon Botstein, Christian Vasquez y Sung Kwak, con quien realizó giras en Europa y Asia.

Estudió en el conservatorio de Música Simón Bolívar en Venezuela con el maestro Camilo Acosta y es graduada del TRINITY College London en violín. Estudió con maestros como Dylana Jenson, Alexander Marcov, Nicolás Koeckert, Erika Dobosiewicz entre otros.

Desde el 2015 es integrante de la Filarmónica de Jalisco con quien realizó giras por Corea del Sur, Alemania y Estados Unidos con el Maestro Marco Parisotto; y de la Orquesta Solistas de América.

OTOÑO: Mariana Hermosillo

Hija de músicos, nació en Guadalajara e inició sus estudios a temprana edad en el ICAS DIF Guadalajara con el maestro Vladimir Milchtein. Más adelante, siguió sus estudios de violín con el profesor Christopher Wilshere, director del Festival del Lago en Ajijic, al cual Mariana asiste cada año desde su fundación.

Actualmente, Mariana cursa la Licenciatura en la Universidad de Guadalajara en la cátedra del maestro Maxwell Pardo. También es integrante de la Orquesta Higinio Ruvalcaba y la Sinfónica Juvenil de Zapopan.

INVIERNO: Paola Nava

Comenzó sus estudios de violín a la edad de 11 años en el Sistema de Orquestas de Venezuela con los maestros José Francisco del Castillo, Rhio Sanchez, Camilo Acosta, Alejandro Nuñez y Sergio Celis.

Culminó sus estudios de Licenciatura en Trinity College London. Ha ganado concursos de violín como Virtuoso Music Award 1er lugar, US Golden International Music Competition 1er lugar, MEDICI International Music Competition 2do lugar, entre otros. Ha participado en giras y festivales internacionales en América, Europa y Asia.

Desde el año 2015 forma parte de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, así como también es miembro de la Orquesta Solistas de América y recientemente de la Orquesta Metropolitana de Guadalajara.

Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) es una de las figuras más relevantes del barroco y de toda la historia de la música. Su aportación más grande es haber consolidado el género concierto.

Su padre, Giovanni Battista, abandonó el oficio de panadero que era tradicional en su familia para dedicarse a la música, inculcándole a su hijo la afición musical, fue su primer profesor y quien le impulsó a tomar los hábitos. Así el "cura rojo" apodo por el que se conocía a Antonio Vivaldi (era sacerdote y pelirrojo), acabó convirtiéndose en un religioso más preocupado por la música que por sus obligaciones devotas.

A lo largo de su vida, Vivaldi compuso unas setecientas obras, entre conciertos, sonatas, óperas, cantatas de cámara, motetes, oratorios y diversas composiciones vocales. Aunque en todas sus obras se puede encontrar magníficos ejemplos de su arte, son los conciertos los que más sobresalen, ya que con ellos acabó de fijar las características de este nuevo género. Las dos terceras partes fueron para diversos instrumentos solistas: violín, flauta, violonchelo, oboe, fagot, mandolina, etc. Su principal innovación fue dotarles de un carácter más dramático, creando un poderoso contraste entre el allegro y el adagio central.

Después de haber viajado por toda Europa siendo aplaudido y admirado por el público, Vivaldi se instaló en Viena y falleció en 1741. Tras su muerte, su obra y su virtuosismo cayeron en el olvido, hasta que en el siglo XIX algunos estudiosos volvieron a sacar a la luz las cualidades de este genio de la música.

Cuatro estaciones

Las cuatro estaciones son un conjunto de cuatro conciertos para violín, se trata sin duda de la obra más conocida del compositor y de la obra más tocada en el mundo. Fue publicada por vez primera en 1725 en Ámsterdam por Michel- Charles Le Cène, pero el propio Vivaldi indicó en vida que los manuscritos iniciales fueron escritos antes como homenaje al conde Morzi.

El contenido de cada concierto es variado y evoca a cada una de las estaciones, compuesta por tres movimientos. Por ejemplo, el invierno está adornado de notas en pizzicato en las cuerdas altas, aludiendo a una lluvia, mientras que el verano evoca a una tormenta en el movimiento final.

Hoy en día existen más de 1000 versiones distintas de las cuatro estaciones, se pueden encontrar arreglos de la obra en un registro clásico, o versiones más libres, como el jazz, también existen numerosas transcripciones para instrumentos muy diversos como con el órgano, el arpa, el piano, la flauta, la guitarra e incluso el sintetizador.

Podemos afirmar que se trata de una obra universal, sin embargo, era desconocida por el público hasta 1942, que se registró la primera grabación eléctrica por Bernardino Molinari, y aunque su adaptación es algo diferente de lo que se espera en una grabación moderna, es claramente reconocible. Esta grabación se publicó en Italia, y posteriormente en Estados Unidos. Durante casi 200 años, las cuatro estaciones igual que su compositor, se habían quedado en el olvido.

Orquesta Solistas de América

Director y Clavecín

Carlos Gutiérrez

Narradora

Anna de Ulibarri

Violines I

Jorge Velásquez
Paola Nava*
Dezso Salasovics
Dmitry Pylenkov
Fabiola Galvis*
Pablo Stredel
Luis Enrique Zambrano*
Minako Ito*
Shakti Zamora
Rafael López*
Mariana Hermosillo*

Violines II

María Geraci
Cecilia Gómez
David Bordoli
Brenda Galvan
Oriana Suárez
Alessandro Lugo
Isis González
Maya García

Violas

Greyamar Mendoza
Ronald Virguez
Carlos Paul Rondón
Luis Barrios
David Toth

Cellos

Juan Carlos Chourio
Roberto Pérez
Isaac Loreto
Joel Chávez
Antonio Ávalos

Contrabajo

Freddy Adrián

Dirección General

Christopher Ibarra

Dirección de Traspunte

José Peñalver

Productora

Art Symphony Production

Staff / Técnico

Kandani Pintor
José Peñalver
María Geraci

Producción Audiovisual

Toth Music Production
Ángel Velázquez

**Conjunto
Santander[®]**
de Artes Escénicas

Mtro. Andrés López Díaz

Presidente del Consejo Directivo del Conjunto de Artes Escénicas, A.C.

Mtro. Ángel Igor Lozada Rivera Melo

Secretario del Consejo Directivo del Conjunto de Artes Escénicas A.C.

María Luisa Meléndrez

Directora General

Jaime Valera

Director Administrativo

Francisco de Anda

Director de Operaciones

Enrique Rodríguez

Director de Producción

Gilberto Llamas

Director de Comunicación

