



TEMPORADA/24

**Orquestra
Petrobras Sinfônica**



Comisión Directiva 2024

Presidente de Honor:

Vera Heller-Bergengruen

Presidente:

Paul Arrighi

Vice Presidente:

Diego Payssé

Secretaria:

Lilian Costa de Gallinal

Pro Secretaria:

Frédérique Dupont
de Ameglio

Tesorero:

Gustavo Amadeo

Pro tesorera:

María Lourdes Acle

Vocales y Suplentes:

Socorro Barriola

Adriana Boan

Mauro Canziani

Gustavo Cristiani

Nicolás Etcheverry

Estrázulas

Isabelle Gibert

María de la Cruz Limpias

Juan Nicola

Rosario Storace

Debora Wainkrantz de

Cohen

Comisión Fiscal:

Pierre den Baas

Raquel Descalzi de Risso

Ernesto Llovet

Malcolm MacCormack

Martha Piaggio

Alfonso Puig Uhalde

Consejero General:

Maestro Alberto Reyes

Amigos del ccm:

Ricardo Hofstadter

Álvaro Méndez

Juan Moratorio

José Miguel Onaindia

Entidades que nos apoyan:

Radisson Victoria Plaza Hotel, Hotel Cottage, MACA Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, Club de Golf del Uruguay, Médano Tennis Club, La Barra Golf Club, Las Piedras Golf Fasano, Movie, Diario El País, Revista Paula, Canal 4, Canal 10, Teledoce, En Perspectiva - Radiomundo, Radio Sarandí, La Diaria, Revista Dossier, Revista Sinfónica

Organismos oficiales que nos apoyan:

Teatro Solís, Orquesta Filarmónica de Montevideo, Intendencia de Montevideo, Auditorio Nacional del Sodre, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Turismo

30% de descuento Parking de Cinemateca presentando ticket de entrada

ticketel



ENPERSPECTIVA

radiomundo
1170 am

SIERGUIEY RAJMÁNINOV (1873 - 1943)

35' **Concierto para piano y orquesta nº 2 en do menor, opus 18**

- I. Moderato
- II. Adagio sostenuto
- III. Allegro scherzando

Intervalo

HEITOR VILLA-LOBOS (1887 - 1959)

11' **Bachianas brasileiras nº 9**

- I. Prelúdio. Vagaroso e místico
- II. Fuga. Pouco apressado

HEITOR VILLA-LOBOS (1887 - 1959)

23' **Bachianas brasileiras nº 4**

- I. Prelúdio (Introdução)
- II. Coral (Canto do sertão)
- III. Ária (Cantiga)
- IV. Dança (Miudinho)



Patrocínio oficial:



Sierguiey Vasíľevich Rajmáninov

(1873, Novgorod, Rusia -1943, Beverly Hills, Ca, Estados Unidos)

Concierto para piano y orquesta nº 2 en do menor, opus 18 (1901)

Este es uno de los conciertos más populares de todos los tiempos y uno de los pocos del siglo XX que se hayan arraigado en el repertorio. Nació en circunstancias inusuales: deprimido y tomado por una autocrítica paralizante, Rajmáninov tuvo que acudir a las secciones de hipnosis del psiquiatra Nikolay Dal. El tratamiento tuvo éxito y su primer fruto fue este *Concierto*, que Rajmáninov dedicó debidamente al médico que lo había curado. (El Dr. Dal era además un músico competente, y tuvo oportunidad de tocar la viola en algunas ejecuciones de la obra). Estrenado con el compositor al piano, el *Concierto* tuvo un éxito inmediato, rotundo y permanente. Sin ser una obra ostensivamente nacionalista, está impregnada de rasgos rusos: la imitación de campanazos (a lo Músorgsky) con la que el piano da inicio a la obra; los «temas principales» de carácter folclórico del *Moderato* y del *Allegro*; la forma en que —a la manera del Primer Concierto de Chaykovsky— el virtuosismo de la parte pianística tantas veces se integra al acompañamiento de la orquesta, sin generar una dicotomía entre solista y conjunto; el «coral» grave que introduce el *Adagio sostenuto*. En el *Allegro*, Rajmáninov va a exagerar esa manera tan rusa de concebir una forma sonata como yuxtaposición de elementos contrastantes (*drobnost'*), en la que el tema lírico conforma un intermedio lento

cuya aparición, cada vez más exaltada, es la razón de ser de la pieza. La riqueza tímbrica está obtenida con una paleta de colores primarios y fuertes: abundan los momentos en los que el solista juega con tan solo un instrumento de la orquesta, y prácticamente cada tipo de instrumento recibe su momento de destaque. La primacía está repartida entre el brillo constante de la difícilísima y expresiva parte solista y el teatro de sentimientos, plasmados en la forma única en que Rajmáninov genera armonías y configuraciones melódicas de carácter agrídulce, intensas en el contenido pero discretas y contenidas en la superficie. El único momento de real catarsis viene al final, en la tercera ocurrencia del intermedio lírico, en *fortissimo*. El esquema formal de cada movimiento es tradicional, pero el concierto está lleno de aspectos originales e inesperados: la forma como los «campanazos» del inicio desbordan en un arpeggio veloz sobre el que aparecerá el primer tema, la súbita y fugaz coda del *Moderato*, la manera como el arpeggio que parece acompañar el *Adagio* es tanto o más relevante que la melodía misma. Distintos fragmentos de este concierto fueron adaptados como banda sonora de decenas de películas e incluso como *hits* del cancionero popular (el intermedio lírico del finale en 'Full Moon and Empty Arms', cantado por Frank Sinatra; y el *Adagio* en 'All By Myself' de Eric Carmen).

Heitor Villa-Lobos

(1887, Río de Janeiro - 1959, Río de Janeiro)

Bachianas brasileiras n.º 9, W449 (1945)

En la extensísima producción de Villa-Lobos, estimada en unas mil obras, se destaca la serie de nueve *Bachianas brasileiras*, para instrumentaciones diversas, escritas entre 1930 y 1945. Si bien constituyen, sin duda alguna, un tributo a J.S. Bach —el compositor preferido de Villa-Lobos—, nunca se reducen a una mera glosa de su estilo. Son evocaciones bachianas que enfatizan puntos en común entre el maestro barroco y la sensibilidad brasileña (por ejemplo, entre las melodías líricas del maestro sajón y el género de canciones sentimentales conocido como *modinha*, o entre la rítmica obsesiva de las fugas barrocas y la textura sonora del *choro*, del *samba* o de la *embolada*). Todas las *Bachianas brasileiras* pueden describirse como suites, aunque esta *Bachiana n.º 9*, para orquesta de cuerdas, se reduce a una mínima expresión de tan solo un Preludio y una Fuga.

Indicado *Lento y místico*, el *Preludio* puede recordar los adagios para cuerdas de Charles Ives, en la forma en que genera un trasfondo estático (el inicio con los contrabajos manteniendo una nota gravísima, mientras los primeros violines sostienen una agudísima) sobre el cual las partes intermedias poco a poco van delineando sus ideas melódicas y componiendo una textura riquísima.

Si bien, por lo general, la sección de cuerdas de la orquesta se suele estructurar en cinco partes (primeros y segundos violines, violas, cellos y contrabajos), Villa-Lobos desdobra cada una de ellas, totalizando una escritura a diez partes. A ello, se acrecientan los efectos generados por alguna intervención solista, especialmente, en el *Preludio*, de la primera viola.

La *Fuga* evoca a Bach de una manera más concreta, a través del género que mejor lo caracterizó y del que fue el máximo exponente. Si bien, superficialmente, el sujeto de esta *Fuga* villalobiana puede recordar a Bach, las diferencias son alevosas, sobre todo el compás irregular (11 pulsos) y la presencia característica de una *síncopa menor* que representa una alusión a la rítmica afro del *samba*. La forma ejemplifica la originalidad musical de Villa-Lobos: luego de lo habitual en toda fuga —la superposición progresiva de voces va generando un contrapunto cada vez más tupido dentro de la rítmica regular—, empiezan a surgir unas notas largas que tienden a volver a componer el clima del *Preludio*, quedando los elementos fugales como sombras persistentes, casi ahogadas pero nunca totalmente, hasta componer un paisaje sonoro indicado en la partitura, en forma muy adecuada, como *Grandioso*.

Heitor Villa-Lobos

(1887, Río de Janeiro - 1959, Río de Janeiro)

Bachianas brasileiras n.º 4, versión orquestal, W424 (1941)

Las *Bachianas brasileiras n.º 4* fueron compuestas originalmente para piano, compendiando piezas sueltas escritas desde 1930. En cuanto la concluyó, Villa-Lobos armó esta versión alternativa (y mejor conocida) para orquesta. En esta obra, Villa-Lobos sigue el patrón predominante en la mayoría de las *Bachianas* (pero no en la *n.º 9*), de denominar cada movimiento de la suite en forma doble: una designación barroca seguida, entre paréntesis, de la indicación de un género popular brasileño. Uno de los rasgos curiosos de estas *Bachianas* es la manera en que el compositor abdica al principio del contraste entre los movimientos: los tres primeros son lentos y tristes, y recién el finale es animado.

El *Preludio (Introducción)* utiliza solamente las cuerdas de la orquesta. Está basado en las primeras cuatro notas del tema real empleado por Bach en su *Ofrenda musical (1747)*. Villa-Lobos utiliza la técnica del *Fortspinnung*, es decir, la elaboración obsesiva de un breve motivo que pasa por distintas situaciones armónicas, tanpreciado por Bach. También es propiamente bachiana (o, en todo caso, barroca) la melancolía desgarradora, obtenida con el auxilio de movimientos de bajo descendentes, la administración de disonancias punzantes y movimientos melódicos amplios.

Ya con la orquesta completa, el *segundo movimiento* combina el tono religioso asociado al coral luterano con el aspecto bucólico, grandioso y sufrido, vinculado al *sertão* del centroeste y noreste brasileños. La personalidad de ese movimiento está marcada por la nota aguda que se reitera en forma casi constante, en contratiempo, con la sonoridad particular de celesta, xilofón y maderas agudas.

El *Aria* está basada en otra melodía dolida y expansiva. Luego de presentado el material y antes de reiterarse para concluir el movimiento, el intermedio presenta una serie de variaciones más agitadas, que son la primera aparición de tempos veloces en toda la suite, preparando el movimiento final.

El *miudinho* es un paso de samba practicado exclusivamente por mujeres. Más allá de esa especificidad, el finale usa un recurso muy caro a Charles Ives: la superposición de melodías, de ritmos discrepantes, de eventos en registros opuestos, dan la idea de estar en medio de un festejo animado, luminoso y algo caótico. Es una obra que exige un considerable virtuosismo en la coordinación de la orquesta, haciendo eco de la dificultad endemoniada del original pianístico.

Notas de Guilherme de Alencar Pinto

Orquesta Petrobras Sinfônica

Fundada hace 49 años por el Maestro Armando Prazeres, la Orquesta Petrobras Sinfônica tiene el compromiso de interpretar la tradición sinfónica desde una perspectiva brasileña y actual, acercando nuevos públicos a la música de concierto. Desde hace 37 años, cuenta con el patrocinio de Petrobras y hoy en día tiene un modelo de gestión innovador en el país, en el cual los propios instrumentistas definen el proyecto administrativo y, con él, su forma conjunta de hacer música. En temporadas que incluyen más de un centenar de presentaciones al año, la Orquesta Petrobras Sinfônica explora el repertorio clásico y nuevos territorios artísticos. Su programación de conciertos ha traído al país artistas como Krzysztof Penderecki, Joshua Bell, Boris Belkin, Sarah Chang, Mischa Maisky y Maria João Pires.

Las diferentes dimensiones del trabajo de la Orquesta están orientadas por tres ejes temáticos: Clásico, Pop e Infantil. En el primero, se incluyen los conciertos y actividades que le dan al conjunto un lugar destacado en la escena sinfónica nacional. En el segundo, proyectos que promueven el diálogo entre la Orquesta, nuevos públicos y lenguajes artísticos. El tercer pilar presenta



la música de concierto a los niños de manera lúdica, con versiones sinfónicas de clásicos infantiles como Saltimbancos, El Mago de Oz, Arca de Noé, Balão Mágico, bandas sonoras de Disney, Mundo Bitá Sinfônico y el Guía práctico de Villa-Lobos.

Un importante desarrollo de las actividades de la Orquesta es su proyecto socioeducativo. Desde hace 12 años, la Academia Juvenil de la Orquesta Petrobras Sinfônica amplía el alcance de las acciones al proporcionar una oportunidad de formación para nuevas generaciones de músicos. Jóvenes entre 15 y 20

años reciben becas parciales o totales para integrar el programa continuado, que busca su perfeccionamiento técnico, teórico y artístico en los diferentes instrumentos y en las dinámicas propias de la práctica orquestal.

A medida que se acerca a su quinta década de historia, la Orquesta Petrobras Sinfônica sigue respondiendo a la misión que la llevó a ser creada: hacer de la música de concierto una experiencia universal y atemporal, pero también profundamente brasileña y contemporánea.

Isaac Karabtchevsky, director musical

Desde los años 1970, Isaac Karabtchevsky se ha convertido en un nombre central de nuestra cultura. Es el director artístico de la Orquesta Petrobras Sinfónica desde 2004. Durante más de 20 años, ha dirigido el Festival Musica Riva en Italia, donde ofrece clases magistrales para directores de orquesta de todo el mundo, un curso que también ha desarrollado en la Mostra Internacional de Música de Olinda (MIMO). Desde 2011, también es el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Heliópolis y del Instituto Baccarelli, aportando su prestigio a iniciativas que transforman la realidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

Durante 26 años, lideró la OSB, dejando como legado el Proyecto Aquarius y su exitosa propuesta de formación de audiencias. En Brasil, también fue productor musical del Teatro Municipal de São Paulo y de la OSPa. Su extensa carrera en Europa incluye la dirección artística de la Tonkünstlerorchester en Viena (1988 a 1994), del Teatro La Fenice en Venecia (1995 a 2001) y de la Orchestre National des Pays de la Loire (2004 a 2010). Ha colaborado con salas y orquestas como la Salle Pleyel de París, el Concertgebouw de Ámsterdam, el Musikverein de



Viena, el Festival Hall de Londres, la Accademia di Santa Cecilia de Roma, el Teatro Real de Madrid, la Staatsoper de Viena, el Carnegie Hall en Nueva York, el Teatro Comunale de Bolonia, la Rai de Turín, el Teatro Colón en Buenos Aires, la Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf, la Orquesta Gürzenich de Colonia y la Orquesta Filarmónica de Tokio, entre muchas otras.

Fue invitado por la Osesp para grabar la integral de las sinfonías de Villa-Lobos, un trabajo que incluye la reconstrucción

de las partituras del mayor compositor brasileño. En la Ópera de Washington, dirigió una producción de "Boris Godunov" de Mussorgsky, considerada por el periódico The Washington Post como la mejor de la temporada 1999-2000. Karabtchevsky ha recibido condecoraciones del gobierno austriaco, la medalla "Chevalier des Arts et des Lettres" del gobierno francés y honores de prácticamente todos los estados brasileños por su contribución a la música.

Jean Louis Steuerman, piano

Ganó un gran reconocimiento como solista y recitalista internacional después de alcanzar el segundo lugar en el Concurso Johann Sebastian Bach en Leipzig en 1972.

Steuerman se presentó como solista con la London Symphony bajo la batuta de Claudio Abbado, con la Royal Philharmonic dirigida por Lord Menuhin y Vladimir Ashkenazy (con quien tocó el Concierto de Britten en el Festival de Atenas). Jean-Louis hizo su debut en los Conciertos Promenade de la BBC en 1985 con gran éxito de crítica,

interpretando el Concierto en Re menor de Bach con la Polish Chamber Orchestra. También actuó con la English Chamber, The Hallé, Royal Liverpool Philharmonic, City of Birmingham Symphony Orchestra y la Bournemouth Sinfonietta.

Ha actuado junto a la Orquesta Gewandhaus de Leipzig con Kurt Masur, la Sinfónica de Basilea con Heinz Holliger, la Filarmónica de Helsinki (Concierto para piano de Tippett), Tonhalle de Zúrich, Sinfónica de Berlín, Nouvel Orchestre Philharmonique, la Orquesta Sinfónica de Milán, la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo, la Orquesta Sinfónica Petrobras, la Sinfónica Brasileira, la Sinfónica de Dallas, la Sinfónica

de Seattle, la Sinfónica de Baltimore y la Orquesta Sinfónica de Indianápolis.

Realizó importantes giras por Europa, América del Norte y Japón, presentándose en importantes series de recitales. Como músico de cámara, ha tocado con algunos de los músicos internacionales más renombrados.

Sus grabaciones para Philips Classics incluyen las obras para piano solo de Scriabin, las obras completas para piano y orquesta de Mendelssohn con la Moscow Chamber Orchestra, los conciertos para piano de Bach con la Chamber Orchestra of Europe y las Seis Partitas de Bach, una grabación que le valió el prestigioso Diapason d'Or.



MÚSICOS

Orquestra Petrobras Sinfônica

MÚSICOS

Violines I

Ricardo Amado, concertino
Felipe Prazeres, concertino
Tomaz Soares
Fernando Pereira
Andréa Moniz
Camila Bastos
Fábio Peixoto
Luísa de Castro
Ivan Scheinvar
Leonardo Pinto
Aysllany Edifrance
Dalibor Svab

Violines II

Carlos Mendes*
Her Agapito
Holly Marable
Anderson Pequeno
João Menezes
Stephanie Doyle
Luis Felipe Ferreira
Ana Rebouças
Henrique Eduardo
José Eduardo Fernandes

Violas

Ivan Zandonade*
José Ricardo Taboada**
Daniel Prazeres
Dhyan Toffolo
Carlos Tavares
Clara Santos
Thais Mendes
Rafael Dias

Violonchelos

Hugo Pilger*
Mateus Ceccato
Diana Lacerda
Fábio Coelho
Glenda Carvalho
Eleonora Rodrigues
Janaína Salles
Maria Eduarda Canabarro

Contrabajos

André Geiger*
Ricardo Cândido**
Tony Botelho
Sônia Zanon
Rodrigo Fávaro
Claudio Alves
Manuel Izcaray

Flautas

Marcelo Bomfim*
Murilo Barquette
Sammy Fuks, piccolo

Oboes

Rodrigo Herculano
Jeferson Nery
Tiago Luiz, corno inglés

Clarinetes

Cristiano Alves*
Watson Cardozo
Paulo Passos, clarinete bajo

Fagots

Ariane Petri
Paulo Andrade

Cornos

Philip Doyle*
Josué Soares
Nathan Fraga
Ismael Oliveira

Trompetas

Vinicius Lugon
Maico Lopes
Lucas Brites

Trombones

João Luiz Areias*
Jacques Ghestem**
Gilberto Oliveira

Tuba

Anderson Cruz

Timbales

Pedro Sá*

Percusión

Lino Hoffmann Filho
Janaína Sá
Rodrigo Foti

Celesta

Elisa Wiermann

* Líder

** Co-líder



TEMPORADA/24

La música clásica en el cine

Tres charlas de **Guilherme de Alencar**

Fechas: Miércoles 2, 9 y 16 de octubre

Horario: 18h.

Lugar: Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó

Actividad sin costo para socios de CCM con inscripción previa.

La música clásica (o culta, o erudita) tuvo y tiene una presencia importante en múltiples formas de cine. Esta serie de tres charlas pretende explorar distintas facetas de ese vínculo, ilustradas con escenas de películas de varias épocas.

1. La música clásica en las primeras décadas del cine sonoro
2. El Leitmotiv: influencia de la técnica wagneriana en el juego de emociones y significados en el cine clásico
3. Stanley Kubrick y la música clásica



Ministerio de Educación y Cultura



Dirección Nacional de Cultura



mnav Museo Nacional de Artes Visuales



Punta Carretas
COFRES FORT

La mejor opción para sus valores

10 % de descuento para socios del Centro Cultural de Música

En Punta Carretas Shopping | Lunes a Domingo de 10 a 22 horas.
Estacionamiento.

Habilitada por Banco Central del Uruguay y Ministerio del Interior



TEMPORADA/24

Lunes 22 de abril

Víkingur Ólafsson, piano

TEATRO SOLÍS

Domingo 26 de mayo

Attacca Quartet

TEATRO SOLÍS

Lunes 24 de junio

Orquestra Petrobras Sinfônica

Isaac Karabtchevsky,
director
Jean Louis Steuerman,
piano
TEATRO SOLÍS

Jueves 4 de julio

Daniil Trifonov, piano

TEATRO SOLÍS

Jueves 8 de agosto

National Youth Orchestra of the USA

Marin Alsop, directora
Jean-Yves Thibaudet, piano

AUDITORIO NACIONAL DEL SODRE

Miércoles 4 de setiembre

Lang Lang, piano

AUDITORIO NACIONAL DEL SODRE

Domingo 22 de setiembre

Janine Jansen & Amsterdam Sinfonietta

TEATRO SOLÍS

Domingo 3 de noviembre

Internationale Bachakademie Stuttgart / Gächinger Kantorei

Hans-Christoph
Rademann, director

TEATRO SOLÍS