

MÚSICA DE CÁMARA
DE COMPOSITORES COLOMBIANOS

PINEDA DUQUE • MANCO

CD 1

UNIVERSIDAD EAFIT
Abierta al mundo

Línea de Investigación en Musicología Histórica

Dirección proyecto CD y coordinación de la Línea en Musicología Histórica: FERNANDO GIL ARAQUE
fergil@eafit.edu.co

Ingeniero de Sonido: LUIS JAIME ÁNGEL M.

Producción ejecutiva: UNIVERSIDAD EAFIT

Supervisión musical y producción: FERNANDO GIL ARAQUE

Diseño gráfico: JORGE IVÁN OCAMPO R.

Directivos Universidad EAFIT

Rector: Juan Luis Mejía Arango

Vicerrector: Julio Acosta

Secretario General: Hugo Castaño

Director de Investigación y Docencia: Félix Londoño

Decano Escuela de Ciencias y Humanidades: Jorge Giraldo

Jefe de Departamento de Música: Jorge Gaviria Restrepo

© 2008

MÚSICA DE CÁMARA DE COMPOSITORES COLOMBIANOS

ROBERTO PINEDA DUQUE (1910-1977)

Elegía para flauta sola (1977)

1. Lento - Moderato Cantabile - Lento
León Giraldo Flórez (flauta) 10' 25"

Primera sonata para violín solo (1965)

2. Grave, Moderato, Allegro - Lento legato, Allegro
Gonzalo Ospina (violín) 10' 47"

Cuatro Canciones para voz y piano (1945-1956)

3. Pobre amor (Lento)
Texto: Alberto J. Ureta 01' 49"

4. Responso (Moderato)
Texto: Tomás Vargas Osorio 03' 15"

Alejandra Velásquez (Soprano) - Juan David Mora (piano)

5. Esta mujer (Lento)
Texto: León de Greiff 01' 46"

6. Amor, deliciosa mentira (Andante con moto)
Texto: León de Greiff
Milton Rodríguez (tenor) - Juan David Mora (piano)

Segunda sonata para violín solo (1975)

7. Preludio - Variaciones - Fuga
Gonzalo Ospina (violín) 11' 42"

Sonatina para dos clarinetes (1976)

8. Moderato 03' 49"

10. Adagio 03' 44"

11. Allegro giocoso 02' 51"

Javier Asdrúbal Vinasco (clarinete I) - José García (clarinete II)

JUAN DAVID MANCO (1982)

Kaethna (2008)

Juan David Mora (Piano) - Manuel López Marín (Violín)

Juan Pablo Valencia (Violonchelo)

16. Melancólico

17. Enérgico

18. Nostálgico

10' 12''

(4' 45'')

(3' 21'')

(2' 06'')

Duración total

64' 47''

Presentación

La línea de Investigación en Musicología Histórica de la Universidad EAFIT presenta su primer CD de Música de Cámara de Compositores Colombianos, con obras que reposan en el archivo musical de la Sala de Patrimonio Documental de la Biblioteca Luis Echavarría Villegas. Este archivo producto de las investigaciones del grupo, se ha conformado con las donaciones de partituras, en su mayoría manuscritos, entregadas a la universidad para su preservación y difusión. Hoy presentamos una selección de obras de los compositores antioqueños Roberto Pineda Duque y Juan David Manco, joven compositor Eafitense. Todas las composiciones han sido tomadas de los manuscritos que fueron editados y revisados en el proceso de investigación.

The research group in Historic Musicology at EAFIT University presents its first CD, Chamber Music by Colombian Composers. All the works in this CD are part of the music archives kept at the Hall of Documentary Patrimony at the university campus. The archives are the result of donations of scores, mostly manuscripts, which were given to the university, for their preservation and diffusion. These donations have been received during different projects that the research group has carried out. Today we present a selection of works by two local composers, Roberto Pineda Duque and Juan David Manco, a young student at EAFIT. All the works in this CD have been obtained from manuscripts that were edited and revised during the research process.

Fernando Gil Araque

Roberto Pineda Duque, (29 de agosto de 1910, Santuario (Antioquia) - 14 de Noviembre de 1977, Bogotá). A través de la obra de este compositor, se pueden observar los principales estilos musicales propios del periodo comprendido entre 1940 y 1970 en Colombia. Tales estilos fueron diversos pasando por los tintes nacionalistas y neoclásicos a la exploración de técnicas novedosas para la época en el país como la politonalidad, el atonalismo y el dodecafonismo.

Pineda Duque, fue compositor, director y organista. Sus primeros estudios musicales los realizó con los profesores Joaquín Fuster y Carlos Posada Amador, en el Instituto de Bellas Artes de Medellín. En 1942 ingresó al Conservatorio de Cali, donde estudió técnica coral y piano con Antonio María Valencia. En 1946 viajó a Bogotá, pero a los 2 años regresó a Medellín. En 1953 ingresó al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia donde estudió orquestación con José Roza Contreras y composición con Carlo Jachino quien introdujo el dodecafonismo en el país.

Desde sus primeras obras tonales se evidencia la importancia que el compositor le dio a las formas y géneros del barroco: sonatas, temas con variaciones, preludios, arias da capo y fugas entre otros. Un segundo momento en la obra de Pineda Duque es la exploración atonal y finalmente su incursión en el dodecafonismo y la combinación de todos estos elementos.

Elegía para flauta sola (1977), fue terminada el 8 de enero de 1977, utiliza diferentes recursos técnicos como frullati, notas picadas, staccatos, trinos, figuraciones de seisillos y escalas que se combinan con largos pasajes cantabile. Es una de las últimas obras del compositor y posee una estructura ternaria: Lento-Moderato cantabile-Lento.

La primera Sonata para violín solo (1965), es un homenaje a Bach, fue dedicada al violinista Frank Preuss, esta obra combina diferentes técnicas: atonalismo, politonalidad, cromatismo y series dodecafónicas que contrastan con momentos tonales a la manera de Berg. La obra consta de cuatro secciones contrastantes, movimientos que se interpretan de manera continua. En ellos emplea recursos técnicos como armónicos, dobles y triples cuerdas, acordes, pizzicatos, escalas, spicatos y diferentes golpes de arco. Quizás una de las razones para que las sonatas para violín sean poco interpretadas es su elevada exigencia técnica y el denso lenguaje musical muchas veces incomprendido.

Cuatro canciones para voz y piano (1949-1955), Estas cuatro canciones se encuentran en un cuaderno del compositor que hace parte de la colección Roberto Pineda Duque del archivo de música de la Sala de Patrimonio Documental del Centro Cultural Luis Echavarría Villegas, archivo donado por la familia a la Universidad EAFIT y fueron reconstruidas por el Semillero de Investigación de la Línea en Musicología Histórica. La importancia de este cuaderno de canciones estriba, no sólo en que reúne una muestra de las obras de Pineda Duque dentro del género, sino que también muestra un cambio hacia nuevos lenguajes de composición, influenciado por sus estudios en el Conservatorio Nacional de Bogotá con Carlo Jachino. Estas canciones fueron escritas entre 1949 y 1955.

Pobre amor, para soprano es una obra tonal, a la manera de canción con textos del poeta Alberto J. Ureta, data de 1949. **Responso** para soprano, aborda textos del poeta Tomás Vargas Osorio, e inicia su camino hacia la libre tonalidad, utilizando la escala octatónica. Las dos canciones para tenor: **Esta mujer y Amor, deliciosa mentira** fueron escritas sobre textos de León de Greiff, utilizan la tonalidad libre recurriendo a la escala octatónica, dando especial importancia al intervalo de quinta disminuida. Fueron estrenadas en 1955 en Bogotá, por el tenor Luís Macía y Lucía Gutiérrez de Macía al piano.

La segunda Sonata para violín solo (1975), fue terminada el 29 de mayo de 1975. Es una obra madura del compositor dedicada al violinista Carlos Villa. Posee tres grandes secciones: Preludio, variaciones y fuga, que se interpretan interrumpción. Esta sonata rememora algunas técnicas utilizadas por Bartok en su sonata para violín. Al igual que en su primera sonata para violín solo utilizó recursos técnicos como armónicos, dobles y triples cuerdas, acordes, pizzicatos, escalas, spiccato y diferentes golpes de arco. Las dos sonatas para violín solo fueron editadas por primera vez por el Fondo Editorial de la Universidad EAFIT en el año 2001.

Sonatina para dos clarinetes en si bemol (1976), terminada el 26 de julio de 1976, consta de tres movimientos: en la primera sección Moderato-Allegro, el moderato sirve de introducción y presenta una serie dodecafónica que dialoga entre los dos clarinetes, el allegro es un juego rítmico con sonoridades sugestivas a partir de terceras, sextas y movimientos contrarios. El segundo movimiento Adagio, se inicia con una exploración sobre el intervalo de segunda, para dar paso a una extensa secuencia imitativa a la manera de invención, contrastando la disonancia con momentos consonantes. El Allegro giocoso, es un interesante estudio rítmico en 6/8 con extensas figuraciones en tresillos, seisillos, dosillos y hemiolas que se contraponen dando el carácter jocoso del movimiento y en ciertos momentos evocan el aire de bambuco.

Juan David Manco, Nació en Medellín el 7 de agosto de 1982. Inició sus estudios de música con énfasis en piano en la Escuela Superior Tecnológica de Artes “Débora Arango”. En 2004 empezó su carrera de composición musical con el maestro Andrés Posada en la Universidad EAFIT. Ha recibido clases maestras de composición con los maestros Mario Gómez Vignes, Gustavo Yepes, Sergio Mesa y Moisés Bertrán, entre otros.

En octubre de 2008, “Kaethna”, para Violín, Violonchelo y Piano, fue estrenada en el marco del VI Festival Internacional de Música de Cámara de Compositores Colombianos en la ciudad de Medellín, por el Trío Valencia. Su obra sinfónica “Díptico Mito-Sófico”, para narrador soprano y orquesta, fue seleccionada para ser estrenada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad EAFIT, en Noviembre de 2008.

KAETHNA (2008) – Trío para violín, chelo y piano
Melancólico-Enérgico-Nostálgico

“...puede que la verdadera felicidad esté en la convicción de que se ha perdido irremediamente la felicidad. Entonces empezamos a movernos por la vida sin esperanzas ni miedos, capaces de gozar por fin todos los pequeños goces, que son los más perdurables...”

Maria Luisa Bombal

Acerca de la obra el compositor dice: “Kaethna es una evidencia más, entre muchas otras, de la función expresiva e intelectual en la construcción compositiva. La obra surge como catarsis, y permite representar una visión desde lo que es para el compositor la condición humana, en sus diferentes contradicciones y complejidades, durante la eterna búsqueda de su propia conciencia de sí.

Kaethna es una pieza que está sustentada estéticamente desde algunos de los elementos compositivos del Compositor francés Oliver Messiaen, entre ellos, el intervalo como elemento generador, las cascadas de acordes y por supuesto el elemento rítmico y el unísono. Otro elemento importante es el silencio, el cual tiene una función estructural en el desarrollo general de la obra.

La composición se sintetiza en dos intervalos de cuarta justa separados por una segunda menor (D-C#-G-F#), con los cuales inicia el violín y también termina la pieza, superponiendo las notas los tres instrumentos. La obra posee tres secciones, dos de ellas contrastantes y la última como una recapitulación de la primera: Melancólico-Enérgico-Nostálgico.

...Y sin embargo, permanecen los más bellos recuerdos haciendo Eco, en el espacio ensordecedor de mi Memoria...”

Fernando Gil Araque

Intérpretes

LEÓN GIRALDO FLÓREZ, flautista. A los trece años ingresó a la banda del Municipio de El Retiro (Antioquia), Inició sus estudios bajo la orientación de Horacio Bedoya, Alfredo Mejía, Albeiro Castañeda, Felipe Arias y Marco Aurelio Toro. En 1996 ganó el premio al mejor Instrumentista en el Concurso Nacional de Bandas en Anapoima (Cundinamarca).

En el año 2001 ingresó al Departamento de música de la Universidad EAFIT como becado del fondo ANDI –EAFIT, integrando también la Orquesta Sinfónica de la Universidad. En 2004 fue aceptado por el Conservatorio Villa de Meudon en París, Francia, en la Clase del profesor Francois Veihan, para realizar un postgrado en flauta travesera, graduándose en el año 2008 con honores. Actualmente es profesor de flauta en el departamento de música de la Universidad EAFIT.

GONZALO OSPINA, Violinista, nació en Medellín, actualmente es Concertino y Director Asistente de la Orquesta Filarmónica de Medellín y profesor de la cátedra de violín y música de cámara de la Universidad EAFIT. Sus profesores de violín fueron Raúl Emiliani, Luis Biava y Eduardo Berrío. Estudió en la Escuela Superior de Música de Medellín, en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Corpas, en Bogotá.

En su amplia trayectoria orquestal se ha desempeñado como Concertino Alterno de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Concertino de la Orquesta de la Ópera de Colombia. Fue Concertino de la Orquesta Sinfónica de Antioquia y de la Orquesta de Cámara de Colombia. Ha sido integrante de la Orquesta Sinfónica de Galicia y de la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales. Ha realizado conciertos en Alemania, Bélgica, España, Marruecos, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Venezuela y ha actuado como solista con las principales orquesta del país.

JUAN DAVID MORA, Pianista, nació en Medellín en el año de 1985. Inició sus estudios musicales a temprana edad. En el año 2004 ingresó al Departamento de Música de la Universidad EAFIT donde estudió piano con el maestro Claudio Suzín Rodríguez y la Maestra Blanca Uribe. Se graduó en esta institución como músico-pianista en el año 2008.

Ha participado en diferentes eventos y cursos nacionales e internacionales. En el año 2006 fue solista con la Orquesta Sinfónica de la Universidad EAFIT, en el año 2007 conforma el "Trio Valencia", con el cual ha realizado recitales en los teatros Pablo Tobón Uribe (Medellín) y León de Greiff (Bogotá) en el marco del V y VI "Festival Internacional de Música de Cámara de Compositores Colombianos" organizado por el grupo INTERDIS de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. Es miembro del coro Tonos Humanos dirigido por la maestra Cecilia Espinosa Arango.

MARÍA ALEJANDRA VELÁSQUEZ RESTREPO, Cantante, nació en Medellín el 3 de Noviembre de 1983. Inició sus estudios de Licenciatura en Educación Musical en el año 2000 y dos años más tarde sus estudios de Canto con la asesoría del Maestro Detlef Scholz y la Maestra Danaila Hristova en la Universidad de Antioquia. En el año 2005 ingresó al programa de canto de la Universidad EAFIT, en su recital de grado obtuvo la máxima calificación.

Ha participado como solista en diversos montajes y conciertos en la ciudad entre los cuales se encuentran "Gloria" de A. Vivaldi, "Misa en Sol" de F. Schubert, "Vísperas solemnes de confesores" de W.A Mozart, "Fantasía coral" de L. V. Beethoven, "Requiem" de Gonzalo Vidal, "Gala Mozart", "Mozart para todos" en los papeles de Contessa, Donna Elvira y Fiordiligi, "Dido and Aeneas" de H. Purcell, en los papeles de Dido, Spirit y Witch, "Carmen" en el papel de Frasquita y "Gianni Schicchi" en el papel de "La Ciesca". Ha tenido la oportunidad de participar en conciertos bajo la dirección de los Maestros Gonzalo Ospina, Alberto Correa, Gustavo Yepes, Nelson Monroy y de la Maestra Cecilia Espinosa.

MILTON RODRÍGUEZ ARAGONÉS, Cantante egresado de la universidad de Antioquia con especialización operística en el Liceu de Barcelona, bachiller en artes Colegio Distrital Manuelita Sáenz (Bogotá), realizó estudios musicales en la Pontificia Universidad Javeriana. Decisivos en su formación han sido los maestros Detlef Scholz, Gisela Evers, Ana Feu y Enric Serra.

Participa como solista en diferentes operas y obras sinfónico corales, en importantes salas del país y con las principales orquestas. Desde 1997 se desempeña como docente de cátedra en la Universidad de Antioquia, actualmente cursa la Maestría en música con énfasis en canto en la Universidad EAFIT.

JAVIER ASDRÚBAL VINASCO GUZMÁN, Nominado a los premios Latin Grammy 2008, es actualmente uno de los clarinetistas más destacados en Latinoamérica que dedica gran parte de su trabajo interpretativo a la difusión de la música de su continente. Su sonido cálido, profundo, su técnica depurada y su refinada musicalidad han llevado a diversos creadores a escribir obras para él, entre los que se encuentran Manuel De Elías, Diego Vega, Andrés Posada, Jesús Lara, Nathan Buonviri y Alejandro Colavita, entre otros.

En 2008 se vinculó a la Universidad EAFIT de Medellín en calidad de profesor de tiempo completo y como clarinetista principal de la Orquesta Sinfónica EAFIT. Sus presentaciones han sido bien recibidas por parte de la crítica y el público en México, Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón, las cuales incluyen conciertos de música de cámara, conciertos como solista con orquesta, clases magistrales y cursos, en 2001 obtuvo la primera Mención Especial en el IV Concurso internacional de Música de Buenos Aires.

Su formación comprende estudios de Licenciatura en Música (Universidad del Valle - Colombia), Diploma di Clarinetto (Conservatorio Ottorino Respighi - Italia) y Maestría en Música en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que actualmente cursa el Doctorado en Música.

JOSE ANTONIO GARCÍA TABORDA, Clarinetista colombiano, Realizó estudios en la Universidad EAFIT entre 1998 y 2002. Posteriormente continuó su formación en México con el maestro Javier Asdrúbal Vinasco. García es Licentiate of the Royal Schools of Music en Clarinete, además de tener un Diploma en clarinete otorgado por The Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres. Actualmente es profesor de Clarinete en la Fundación Universitaria Bellas Artes en Medellín y en la Fundación Batuta Antioquia, es clarinetista invitado de la Orquesta Sinfónica Universidad EAFIT, institución donde realiza sus estudios de Maestría en música con énfasis en clarinete con el profesor Javier Asdrúbal Vinasco.

MANUEL LÓPEZ, Violinista, inició sus estudios musicales a temprana edad, es miembro de la Orquesta Filarmónica de Medellín, donde es concertino asistente. Es fundador del grupo de tango "El Frente". Ha realizado sus estudios musicales con importantes profesores nacionales e internacionales, ha estudiado en la Universidad EAFIT y actualmente es Estudiante de la Universidad Adventista.

JUAN PABLO VALENCIA HEREDIA, Violonchelista, nació en Medellín en el año 1986. Inició sus estudios de violonchelo a los 12 años en la Red de Escuelas de Música de Medellín bajo la tutoría del profesor Pavel Tejada. Posteriormente recibió clases con Dora Espinal y luego ingresó becado a la Universidad EAFIT donde finaliza sus estudios de pregrado bajo la tutoría del Maestro Ludmil Vassilev. Ha recibido clases maestras con William Molina, Philippe Tribot, Adalbert Skocic, Francesco Strano, Horacio Contreras, Marek Gajler, Paul Desenne, Valmore Nieves, Walter Carbonara, Andrés Díaz, entre otros.

Ha conformado la Orquesta Sinfónica de los países Andinos (CAF), la Orquesta de Jóvenes Latinoamericanos y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar (Venezuela). Adicionalmente ha participado como solista con la Orquesta Sinfónica Universidad Eafit, Orquesta Filarmónica de Medellín, Orquesta Filarmónica del Valle y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Fundador del Cuarteto de Cuerdas ASSAI y el Trío Valencia con los que ha ofrecido conciertos de música de cámara en diferentes escenarios de la ciudad. Actualmente es integrante de fila de la Orquesta Sinfónica Universidad Eafit y la Orquesta Principal de la Red de Escuelas de Música de Medellín.

ROBERTO PINEDA DUQUE

JUAN DAVID MANCO

UNIVERSIDAD EAFIT
Abierta al mundo

Línea de Investigación en Musicología Histórica