

Un reconocimiento a dos vidas dedicadas al piano

Recital a cuatro manos y a dos pianos

MARTES 29
DE OCTUBRE DE 2024
8:00 P.M.
TEATRO METROPOLITANO

HAROLD MARTINA Y BLANCA URIBE

Programa

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Variaciones sobre un tema original en la bemol mayor, D. 813

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Variaciones sobre un tema de Haydn, op. 56b

-Intermedio-

MARIO GÓMEZ-VIGNES (N.1934)

Pasillo

PEDRO MORALES PINO (1863-1926)

Latigazo (arr. para piano a cuatro manos de Miguel Sosa)

GERARDO RANGEL (1892-1962)

El escandaloso (arr. para piano a cuatro manos de Miguel Sosa)

ELÍAS MAURICIO SOTO (1858-1944)

Brisas del Pamplonita (arr. para piano a cuatro manos de Miguel Sosa)

MANUEL INFANTE (1883-1958)

Danzas andaluzas I. Ritmo II. Sentimiento III. Gracia (El Vito)

> **Duración concierto:** 1 hora y 25 minutos (15 minutos de intermedio)

HAROLD MARTINA:

EL LEGADO DE UN MAESTRO

"La enseñanza para mí es mi gran pasión. Si no puedo enseñar, creo que no puedo vivir".

Enseñar, del latín *signare*, que significa señalar. Señalar un camino. Acompañar. Ser guía y luz que abraza en la oscuridad.

Harold Martina ha dedicado su vida a encender la chispa del amor por la música en los otros. Ha sido, también, un pilar fundamental para la historia del arte y la cultura en Colombia.

Desde su llegada a Medellín para estudiar ingeniería química en la Universidad Pontificia Bolivariana, hasta su graduación como músico en el Instituto de Bellas Artes, el maestro Martina ha demostrado que el amor y la disciplina son piezas claves para desempeñar cualquier oficio.

Hoy, homenajeamos su compromiso con el desarrollo y promoción de la música en nuestro país. Un compromiso reflejado en su participación en múltiples entidades, como la Fundación Arte de la Música de Bogotá, la Orquesta Sinfónica de Antioquia y la Universidad de Antioquia.

También, reconocemos su labor como embajador de la música colombiana en el mundo, y celebramos, no solo su maestría como pianista, sino su dedicación como educador. Una labor cuyo fruto son algunos de los músicos que conocemos y admiramos en la actualidad.

El Maestro -así, con mayúscula-, es un faro de inspiración que ha acompañado la historia de este Teatro desde sus inicios.

Su legado es el camino hacia la excelencia artística.

DÚO DE PIANO

Por Sebastián Mejía Ramírez¹

Durante los primeros años del siglo XIX, el piano perfeccionó su funcionamiento mecánico, lo que le permitió ampliar sus fronteras expresivas. Estas innovaciones, contemporáneas a un renovado interés estético por reivindicar la sensibilidad, la naturaleza y el genio creativo, hicieron del instrumento el ícono de la música doméstica del romanticismo musical. Las veladas musicales en los salones de la época, caracterizadas por complejos juegos contrapuntísticos, diversificaron las formas de interpretación, estableciendo prácticas como la ejecución conjunta de dos intérpretes en un mismo piano o de dos pianistas en teclados separados. De ahí el dúo de piano.

El concierto estelar de esta noche presenta a dos de las figuras más consistentes y experimentadas del piano colombiano de la segunda mitad del siglo XX. Con una destacada carrera como concertistas, han realizado un sinnúmero de grabaciones discográficas reconocidas tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo estrenos y comisiones de obras de compositores contemporáneos, colaboraciones con artistas consagrados y emergentes, además de décadas de experiencia como docentes y formadores de toda una generación. Blanca Uribe y Harold Martina, sin perder su dominio en la interpretación del repertorio universal, se especializan en la ejecución de repertorio colombiano, tanto popular como académico, demostrando una integralidad y experiencia que ostentan muy pocos artistas nacionales.

^{1.} Docente e investigador universitario asociado a la Universidad Eafit desde el año 2015 y a la Universidad de Antioquia desde 2017. Músico profesional, magister en musicología histórica, con experiencia docente en pregrado y posgrado. Columnista del Periódico Vivir en el Poblado. Músico de fila de la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica Eafit.

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Variaciones sobre un tema original en la bemol mayor, D. 813

El tema con variaciones es una forma musical caracterizada por la transformación sucesiva de una melodía principal, o tema. En él, aunque el tema original sigue siendo reconocible en cada una de las diferentes variaciones, se introducen cambios que afectan aspectos como la melodía, el ritmo, la armonía, la textura, el tempo o el registro.

Las Variaciones sobre un tema original en la bemol mayor, D. 813, de Franz Schubert, compuestas en 1824, están denominadas por el estilo expresivo y dinámico del autor. La obra comienza con un tema de propia inspiración del autor, que destaca por su carácter lírico y establece el ambiente cálido y acogedor que domina las ocho variaciones subsiguientes que, además, se interpretan de manera continua.

La primera variación presenta un tema que sobresale por sus ornamentos. Más intensa y plena de acordes y contrastes dinámicos, la segunda variación explora la gran amplitud del teclado. La tercera variación se identifica por su ejecución precisa y rápida. La cuarta variación, más calmada y límpida, descompone el tema en frases más suaves y sutiles. La quinta variación anuncia una versión sincopada del tema de enorme riqueza armónica. La sexta variación se distingue por unas frases más largas y expresivas. La séptima, por fuertes cambios dinámicos y de registro. La última variación, festiva y brillante, cierra la obra con un demarcado despliegue de virtuosismo.

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Variaciones sobre un tema de Haydn, op. 56b

En contraste con otros temas con variaciones, donde el tema suele surgir de la inventiva del compositor, las Variaciones sobre un tema de Haydn, op. 56b, de Brahms, retoman una composición ajena para rendir un homenaje a Haydn, el padre del clasicismo musical. La pieza se basa en un tema solemne y majestuoso, apodado como el *Chorale St. Antoni*, que sirve de base para ocho variaciones y un finale.

La primera variación introduce una aceleración gradual, que crea una sensación de avance constante. La segunda, que cambia de tonalidad, se distingue por su vivacidad y tono juguetón. La tercera variación es más introspectiva y melancólica, mientras que la cuarta, con una métrica de 3/8 y en modo menor, tiene un carácter reflexivo. La quinta variación, en contraste, es rítmica y enérgica, evocando un *scherzo*. La sexta variación enfatiza la solidez rítmica, mientras que la séptima, más delicada y elegante, presenta una textura ligera que anticipa el final. La última variación se caracteriza por una intensidad creciente en tonalidad menor, culminando en un final triunfal con una reexposición ornamentada y virtuosa del tema principal.

MARIO GÓMEZ-VIGNES (N. 1934)

Pasillo

Mario Gómez-Vignes, compositor chileno nacionalizado colombiano, es uno de los compositores de tradición académica que mayores diálogos ha entablado con la música popular nacional colombiana durante la última mitad del siglo. Sus investigaciones, que han rescatado del olvido a un sinnúmero de autores y obras locales, han influenciado formalmente su estilo personal, el cual

destaca por su muy exacto manejo de la escritura contrapuntística y un modernismo moderado. Su pasillo, para dos pianistas, ejemplifica de manera singular el riguroso dominio de la textura musical y su profunda comprensión de las músicas tradicionales colombianas.

PEDRO MORALES PINO (1863-1926)

Latigazo (arr. para piano a cuatro manos de Miguel Sosa)

Los pasillos de Pedro Morales Pino ejemplifican la sonoridad distintiva de este célebre género musical colombiano. Autor de cientos de composiciones nacionales, Morales Pino modernizó la bandola andina colombiana ampliando su registro y promovió el pasillo en toda América Latina como director y compositor de su agrupación Lira Colombiana. Latigazo, como muchos pasillos del autor es una composición en tres breves partes contrastantes definidas por su sensación ternaria y su peculiar acompañamiento rítmico. La adaptación para dos pianistas realizada por el músico Miguel Sosa es producto de la apropiación que este último, en compañía del músico oriental Yuko Kusuyama, realizó para el sello discográfico Mihail Rabinowitz Publishing.

GERARDO RANGEL (1892-1962)

El escandaloso (arr. para piano a cuatro manos de Miguel Sosa)

Este pasillo del joven compositor, arreglista y productor pamplonés es testimonio de la pervivencia del pasillo a través de las generaciones. El escandoloso, sin salirse de los marcos armónicos y rítmicos del género, sobresale por su virtuosismo, ornamentación e intrepidez rítmico-melódica.

ELÍAS MAURICIO SOTO (1858-1944)

Brisas del Pamplonita (arr. para piano a cuatro manos de Miguel Sosa)

Brisas del Pamplonita es ampliamente reconocido en su versión para banda sinfónica. Compuesto inicialmente para piano alrededor de 1894, este emblemático bambuco de la región nortesantandereana está dedicado a la pareja del autor. La versión vocal incluye letra escrita por el poeta y músico cucuteño Roberto Irwin Vale (1866-1900).

MANUEL INFANTE (1883-1958)

Danzas andaluzas

Las Danzas andaluzas constituyen un conjunto de piezas emblemáticas del nacionalismo musical español. Consistentes en un tema popular desarrollado por variaciones y una danza, inician con una primera sección de carácter incisivo y rápido. Sentimiento resalta por su solemnidad y complejidad armónica, mientras que Gracia presenta melodías ornamentadas y cadenciosas de inspiración gitana, que se tornan armónica y rítmicamente más complejas al final de la sección.

HAROLD MARTINA

Nacido en Curazao, Caribe Holandés, Harold Martina comenzó a tocar el piano a los tres años de edad. Dos años más tarde inició sus estudios musicales con el profesor inglés Newborn Patrick y los continuó con el holandés Teun Don. En el año de 1953 se trasladó a Medellín, donde obtuvo el diploma de Pianista Concertista Cum Laude bajo la dirección de la concertista italiana Annamaría Pennella en el Instituto de Bellas Artes.

Realizó estudios avanzados en la Academia de Música y Artes Representativas en Viena, Austria, bajo la dirección del insigne profesor Richard Hauser. Allí se graduó Summa cum Laude. Al ser esta la primera vez que se otorgaba en dicha academia la máxima distinción por votación unánime, le fue concedido un premio especial por parte del Ministerio de Cultura de Austria.

Harold Martina ha recibido múltiples distinciones en los Estados Unidos, Colombia, Curazao y Aruba. La Reina Juliana de Holanda le confirió el título de Caballero en la Orden de Orange-Nassau por su importante aporte a la música. Fue nombrado "Fulbright Senior Scholar" por la Comisión Fulbright de los Estados Unidos. También ha sido referenciado en más de trece libros. Es Asociado de Arte de Sigma Alpha lota en los Estados Unidos.

Fue fundador y director de la Orquesta de Cámara de Antioquia durante varios años, presentando numerosos conciertos y director del Conservatorio de Música de la Universidad de Antioquia, la cual nombró su sala de música de cámara Auditorio Harold Martina En 1989 realizó una antología del concierto para piano y orquesta con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, durante la que interpretó obras de 13 compositores, desde Bach hasta Shostakovich, en el lapso de dos meses. La primera vez que se ejecutó el ciclo de los cinco Conciertos para Piano y Orquesta de Beethoven en Medellín fue en el Teatro Metropolitano con Harold Martina como solista de la Orquesta Sinfónica de Antioquia.

Harold Martina ha colaborado con muchos importantes artistas internacionalmente famosos, como la pianista Blanca Uribe; los violinistas Eric Friedman, Daniel Heifetz, Henryk Szering, Ruggiero Ricci, Frank Preuss, Luis Biava, Vasa Prihoda, Carlos Villa y Eugene Fodor; los violonchelistas Pierre Fournier, Leonard Rose, Janos Starker, Adolfo Odnoposoff, Christina Walevska, Paul Tortelier, André Navarro; el contrabajista Gary Karr, el cornista Barry Tuckwell, los flautistas James Galway y Gary Schocker, el bandoneonista Daniel Binelli y las sopranos Sheila Armstrong y Maria Stader.

Estrechamente vinculado al mundo musical de Colombia, Harold Martina ha interpretado, estrenado y grabado obras de más de 30 compositores nacionales.

Ha grabado 2 LPs en Holanda y Colombia y 10 CDs en Bélgica, EE.UU. y Colombia. Fue invitado a participar en 13 Festivales de Música Latinoamericana en Texas e Indianápolis, con obras de compositores de Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, México, Cuba y República Dominicana.

Ha actuado en Sudamérica, Centro América, Caribe, Estados Unidos, Europa, Israel, China y Japón, con excelentes reseñas de la crítica. Ha sido solista de todas las orquestas de Colombia y de orquestas en Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Panamá y Curazao. Se ha presentado como solista en los EE.UU. con la Orquesta Sinfónica de Dallas, de New Jersey State, Knox Galesburg, East Texas State Orchestra, Boston Chamber Players, Texas Christian University Symphony Orchestra y Battle Creek

Symphony, e hizo una gira con la Orquesta de Cámara de Holanda bajo la dirección de David Zinman.

Harold Martina ha actuado en los EE.UU. como jurado de concursos nacionales e internacionales. Ha sido invitado 20 veces consecutivas para participar en el afamado TCU Cliburn Institute (ahora Piano Texas Academy) como pianista, músico de cámara, seleccionador de participantes, profesor, conferencista, clases magistrales y jurado. Igualmente ha sido invitado cinco veces consecutivas en el Festival Internacional Mimir de Música de Cámara.

En la actualidad, Harold Martina es Pianista en Residencia de la prestigiosa Texas Christian University en Fort Worth.

BLANCA URIBE

Blanca Uribe, descendiente de una familia musical antioqueña -hija del extraordinario músico Gabriel Uribe- nació en Bogotá donde realizó sus primeros estudios con su abuela materna, que continuó en Medellín con la profesora italiana Luisa Manighetti. El mecenas antioqueño don Diego Echavarría Misas, la becó a los 13 años para seguir sus estudios en Estados Unidos y en la Academia de Música y Arte Dramático de Viena, donde recibió su grado Magna cum laude. Becada por la Organización de Estados Americanos y la Juilliard School hizo estudios de postgrado en la Juilliard School de Nueva York con la profesora rusa Rosina Lhevinne y con Martin Canin.

A partir de su presentación a los once años con la Orquesta Sinfónica de Colombia, actúa en los principales escenarios de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Han sido muy elogiadas por la crítica sus grabaciones de la "Suite Iberia" de Albéniz, de las "Danzas Fantásticas" de Turina, las de las Sonatas opus 101, op. 106, "Hammerklavier", 109, 110 y 111 de Beethoven, (Musicians Showcase), la de Obras para Dos Pianos con Harold Martina, (Helicon), y las de obras de los compositores colombianos Emilio Murillo y Antonio Maria Valencia, (Banco de la República).

De 1969 hasta el 2005 fue Profesora en Vassar College de Nueva York donde recibió el título de "Professor George Sherman Dickinson Chair". En 1986 fue profesora invitada en la Escuela Eastman de Rochester y la Universidad de Nueva York. Ha sido miembro del jurado en importantes concursos internacionales. Ha impartido cursos y clases magistrales en las principales universidades y conservatorios de Colombia, en Puerto Rico, España, Estados Unidos, Korea del Sur, Canadá y Venezuela.

Promotores

Asociación Medellín Cultural Banco de la República Grupo de empresas y personas naturales

Donantes

Banco de la República, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Grupo Argos S.A., Colcafe S.A., Colombiana de Comercio S.A. (Corbeta S.A.), Inversiones Coservicios S.A., Grupo Nutresa, Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Global de Pinturas Pintuco, Industria de Galletas Noel S.A., Doctor Adolfo Arango Montoya, Humberto Fernández, Amalia Urrea de Siegrist, Sebastián Hernández Mejía.

Medellín Cultural agradece a las empresas vinculadas a este concierto

Aliado:

comfama

Apoyan:

Organizan:

Proyecto beneficiado de la convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura 2024. Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.

Medellín Cultural XLIX. 29 de octubre de 2024. Homenaje Colombia 1. 1094.

Aliado:

comfama

Apoyan:

Proyecto beneficiado, Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura 2024 Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.

Organizan:

Actividad beneficiada por la Estrategia de Formación de Públicos de la Secretaría de Cultura Ciudadana.