

TEMPORADA
INTERNACIONAL
de MÚSICA CLÁSICA
MEDELLÍN CULTURAL

20
AÑOS

Austria

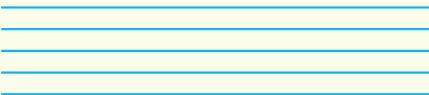
Wiener Kammer symphonie

Miércoles
18 de junio
2025

8:00 p.m.

QUINTETO DE CUERDAS

PULEP OXP490

Valses y polkas de la familia Strauss, y
obras de Kurt Weill y Richard Strauss.

TEATRO METROPOLITANO

TEMPORADA
INTERNACIONAL
de MÚSICA CLÁSICA
MEDELLÍN CULTURAL

20
AÑOS

Wiener Kammersymphonie

Quinteto de cuerdas

Austria

Programa

Johann Strauss II (1825-1899)
Rosen aus dem Süden, op. 388

Josef Strauss (1827-1870)
Wiener Polka, op. 13

Josef Strauss (1827-1870)
Galopin Polka, op. 237

Johann Strauss II (1825-1899)
Fledermaus Quadrille, op. 363

Stefan Pelzl (n. 1955)
Portrait in three colours

Johann Strauss II (1825-1899)
Tik Tak Polka, op. 365

Johann Strauss II (1825-1899)
Perpetuum Mobile, op. 257

Johann Strauss I (1804-1849)
Reise Galopp, op. 85

Johann Strauss I (1804-1849)
Champagner Galopp, op. 8

Johann Strauss II (1825-1899)
Auf der Jagd, op. 373

— Intermedio —

Richard Strauss (1864-1949) - Extractos
de *El burgués gentilhombre, op. 60*

1. Intermezzo (Preludio)
2. Menuett des Lully (Minueto de Lully)
3. Auftritt und Tanz der Schneider
(Entrada y danza de los sastres)
4. Menuett (Minueto)
5. Der Fechtmeister (*El maestro de esgrima*)

Kurt Weill (1900-1950) - Siete piezas de
La ópera de los tres centavos

1. Die Moritat von Mackie Messer
(*La balada de Mackie el Navaja*) -
Moderato assai
2. Ruf aus der Gruft (*Llamada desde la tumba*) - Agitato
3. Ballade vom angenehmen Leben
(*Balada de la vida agradable*) -
Shimmy Tempo
4. Polly's Lied (*Canción de Polly*) -
Andante con moto
5. Zuhälterballade (*Balada del chulo*) -
Allegretto
6. Seeräuberjenny (*Jenny, la de los piratas*) - Allegretto
7. Kanonensong (*Canción de los cañones*) - Foxtrot

Duración: 85 minutos (15 minutos de intermedio)

NOTAS AL PROGRAMA

Por: Sebastián Mejía Ramírez¹

El cuarteto de cuerdas es una agrupación instrumental compuesta por dos violines, viola y violonchelo. Derivado de esta formación, el quinteto de cuerdas se distingue, en su versión estándar, por la inclusión de un segundo violonchelo y un contrabajo, manteniendo un solo violín, o alternativamente, por la incorporación de un contrabajo, conservando dos violines y un violonchelo. De este modo, el quinteto contiene todos los instrumentos de la familia de la cuerda frotada, y puede operar, por ser una reducción de la sección de cuerdas de la orquesta, como pequeña orquesta de cuerdas.

La capacidad de síntesis sonora que caracteriza al quinteto de cuerdas le confiere a esta agrupación un refuerzo particular en el registro grave, tradicionalmente asociado al acompañamiento. Gracias a ello, el quinteto goza de una doble facultad: por un lado, integrar el contrapunto propio de las grandes formas sinfónicas, y por otro, conservar el carácter íntimo y autónomo que distingue a la música de cámara.

El presente programa reúne obras musicales que ejemplifican las principales corrientes estilísticas de la música vienesa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, permitiendo apreciar las transformaciones que experimentan formas tradicionales, como el vals, la polka, la cuadrilla y el foxtrot, ante el surgimiento de las vanguardias artísticas propias del cambio de siglo.

1. Músico profesional. Magíster en musicología histórica de la Universidad EAFIT. Docente e investigador universitario con más de diez años de experiencia. Sus textos han acompañado presentaciones de la Orquesta Sinfónica de la Universidad EAFIT y la Orquesta Filarmónica de Medellín. Entre otras instituciones ha colaborado con la sección cultural del Banco de la República, el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia y la colección fonográfica de la Biblioteca Pública Piloto. Ha sido autor de las notas al programa de la Temporada Internacional de Música Clásica Medellín Cultural de manera intermitente desde 2016.

Johann Strauss II

Rosen aus dem Süden, op. 388

De entre los casi ciento cincuenta valses compuestos por el autor, *Rosas del Sur* sobresale por el origen de su material melódico, el cual se inspira en motivos de su opereta titulada *El pañuelo de encaje de la reina*. Compuesto en 1880 y estrenado por Eduard Strauss (1835-1916), hermano del autor, está dedicado al rey Humberto I de Italia. Su sonoridad contrasta un ánimo introspectivo y lírico de las melodías iniciales con momentos de brillo y efusividad de la sección final. El vals es en la actualidad un número infaltable del célebre Concierto de Fin de Año de la Filarmónica de Viena.

Josef Strauss

Wiener Polka, op. 13

La vida de Strauss I es el testimonio de un inesperado posicionamiento en el mundo musical. Hijo de un tabernero, y huérfano a temprana edad, se hizo músico de manera autodidacta hasta enrolarse como violinista de la orquesta de baile del célebre músico Michael Pamer, justo en la época en que el vals comenzaba a posicionarse como la forma musical predilecta de la burguesía vienesa. En 1825 funda su propia orquesta y la posiciona rápidamente como la favorita de los salones de baile vieneses.

Distinguido no solo como el fundador de una importante dinastía musical, Strauss fue reconocido en vida también como el popularizador de una variante vienesa de la polca —género musical de origen polaco—, conocida entre los bailarines como polka-schnell, la cual se interpretaba con una inusitada rapidez, que fue también cultivada con éxito por sus descendientes, entre estos, Josef Strauss.

Wiener Polka, op. 13, se destaca por el acompañamiento saltarín y vivo que acompaña las melodías de la cuerda aguda, la cual repite incesantemente giros rítmicos que simulan los pequeños saltitos que caracterizan la manera típica de bailar la polca.

Josef Strauss

Galopin Polka, op. 237

El auge que vivió el vals en Viena hacia 1830 potenció también la formalización de otros ritmos, permitiendo su vinculación como formas favoritas de la música de baile de aquel momento. Una de ellas, el galop, proveniente de los sectores campesinos del centro de Europa, terminó por caracterizarse como un estilo de ritmo binario que acelera su velocidad de manera inusitada, simulando el galope de una horda de caballos y retando las habilidades físicas y de escucha de los danzantes. En su opus 237, Josef Strauss —hijo de Johann Strauss I, y también director y compositor como su padre— se distingue por la presencia perpetua de contratiempos y los incrementos sorpresivos de intensidad.

Johann Strauss II

Fledermaus Quadrille, op. 363

A pesar de que Johann padre prohibió expresamente a sus hijos dedicarse de lleno a la música, Johann hijo se hizo violinista y director a espaldas de su progenitor. Más tarde, Johann II fundaría su propia orquesta y competiría directamente con la de su padre, que contaba con un mayor reconocimiento previo. Dentro de ese contexto —en el que florecían diferentes formas musicales de baile como el vals, la polka y el galop, representadas por diversas orquestas— se posicionó la cuadrilla: un tipo de obra musical que encadena dos o tres pares de danzas que se bailan de corrido por parte de ocho danzantes, distribuidos en cuatro parejas, que siguen una coreografía formando un cuadrado sobre la pista de baile.

La cuadrilla opus 363 encadena fragmentos de la opereta cómica del mismo Strauss, titulada *El murciélagos*, que se oponen en su mensurabilidad, binaria y ternaria, permitiendo que los danzantes se regodeen adaptando la coreografía de la cuadrilla a la dificultad implícita en esos cambios métricos.

Stefan Pelzl

Portrait in three colours

El estilo del saxofonista, arreglista y compositor austriaco Stefan Pelzl se caracteriza por reivindicar el viejo estilo vienesés a través de su fusión con elementos de vanguardia, especialmente los provenientes del jazz. *Portrait in three colours* es una obra expresamente comisionada por la Wiener Kammersymphonie, la cual fue además grabada —junto con otras composiciones del autor— para el sello Preiser en el año 2013. Esta pieza sobresale por sus pasajes de tipo improvisado y por la estructura de sus acompañamientos melódicos donde se presenten influencias del jazzista norteamericano Charles Mingus, en particular de su obra *Self-portrait in three colors* de 1969.

Johann Strauss II

Tik Tak Polka, op. 365

La apropiación que los bailarines de la antigua Viena hicieron de la música de Strauss fue un factor determinante en su posicionamiento histórico. La enorme acogida de la polka en los salones vieneses se vio también impulsada por su estereotipación por parte de los propios bailarines, quienes, en muchas ocasiones y sin conocimiento ni dominio del léxico musical, nombraban sus piezas favoritas mediante onomatopeyas y sonidos característicos, como ocurre con la polka opus 365.

Johann Strauss II

Perpetuum Mobile, op. 257

Como su título lo indica, el opus 257 centra su interés en la repetición constante de ideas musicales, cuya circularidad e intempestivos cambios de dinámica retaban la coordinación de los antiguos danzарines vieneses. La presencia sostenida de una misma nota, repetida incisivamente en la cuerda aguda, simula por breves lapsos —de manera cómica, y a modo de “broma” musical— el “congelamiento” de los músicos.

Johann Strauss I

Reise Galopp, op. 85

El opus 85 es una animada danza que capitaliza, a través de su relación simbólica con el trote de caballos, la sugerencia explícita de un viaje a caballo, como bien lo sugiere la palabra alemana *Reise*, que en castellano significa "viaje". El desplazamiento sugerido por su antigua coreografía y el ritmo acelerado, casi hípico, invitaban a los antiguos bailarines a recorrer de manera lúdica todo el salón de baile.

Johann Strauss I

Champagner Galopp, op. 8

Los antiguos salones de baile de la Viena imperial eran, además de concurridos lugares de socialización, espacios donde la bebida y la buena mesa acompañaban perfectamente las veladas festivas. Como homenaje a las antiguas bebidas espirituosas y a sus acuciosos servidores, el opus 8 quiere sugerir con cierta picardía escenas cotidianas de aquellos templos del baile, donde los *métiers* presenciaban el baile de la concurrencia, pero debían abstenerse del disfrute por el cumplimiento de sus labores.

Johann Strauss II

Auf der Jagd, op. 373

El opus 373 reivindica, como parte de sus elementos representativos, prácticas de la aristocracia vienesa durante la era del Imperio como, por ejemplo, la caza deportiva. Tal como sugiere su perspicaz título, *A la caza*, este opus alegoriza la persecución y el movimiento acelerado de las presas con la búsqueda de pareja, el baile y el disfrute del abrazo coreográfico al momento de danzar y solazarse en el salón de baile.

Richard Strauss

Extractos de *El burgués gentilhombre, op. 60*

A pesar de compartir nacionalidad y apellido, Richard y Johann Strauss no eran familiares y se diferenciaban ampliamente, tanto en sus estilos como en sus contextos históricos. Johann representa el espíritu festivo de la Viena burguesa, mientras que Richard encarna la densidad y la abstracción del pensamiento musical alemán de fin de siglo. El burgués gentilhombre, influenciada por los tipos sociales de épocas anteriores, es una suite orquestal inspirada en la obra homónima del dramaturgo francés Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Los fragmentos a interpretar destacan por una aparente claridad formal, en la que son evidentes las búsquedas por convertir el orden melódico y tonal propio de la música de baile del siglo XVII, en especial la del compositor francés Jean-Baptiste Lully y sus antiguos minuetos.

Kurt Weill (1900-1950)

Siete piezas de *La ópera de los tres centavos*

Estrenada en 1928, y concebida como "pieza con música en un prólogo y ocho imágenes", *La ópera de los tres centavos* fue la ópera ligera más aclamada en Alemania desde su composición hasta la toma de Viena por parte del partido nazi. Con un argumento basado en el libreto de Bertold Brecht (1898-1956), padre del teatro dialéctico, la obra encubre en su argumento una aguda crítica al capitalismo de su tiempo. Su música se caracteriza por la fusión de elementos de la música popular de baile, el jazz temprano y el vaudeville.

REFERENCIAS:

- Jacob, H. E. (2013). *Johann Strauss -Father and Son- A Century of Light Music*. Londres: Read Books Ltd.
- Jones, D. W. (2016). *Music in Vienna 1700, 1800, 1900*. Londres: Boydell Press.

Wiener Kammersymphonie

Liuba Kalmykova, violín I

Muhammedjan Sharipov, violín II

Vincenzo Starace, viola

Sergio Mastro, violonchelo y director artístico

Felipe Medina, contrabajo

Wiener Kammersymphonie

El prestigioso conjunto de cámara Wiener Kammersymphonie es un proyecto musical que nace en la ciudad de Viena (Austria) y que reúne a virtuosos intérpretes de múltiples nacionalidades. Este quinteto de cuerdas, cuya formación reúne a instrumentistas de excelencia ubicados en Viena, nació del deseo de unir sus destacadas experiencias artísticas en un proyecto colectivo inigualable que encarna la fusión magistral entre la pasión por la música, la innovación y la tradición.

La esencia del Quinteto radica en su habilidad para atravesar barreras y estereotipos, lo que les permite abordar un amplio repertorio que abarca desde lo clásico hasta lo contemporáneo.

Desde su fundación en 2006 durante el «Año de Mozart», Wiener Kammersymphonie ha dejado su huella en la escena internacional, presentándose en España, Italia, Polonia, Dinamarca, Colombia, Perú, Brasil y Argentina, y haciendo parte de festivales como el Umbria Music Festival, el Ravello Festival, el Alba Music Festival y el Side Music Fest.

Su versatilidad se ha plasmado en proyectos que rinden homenaje a compositores austriacos contemporáneos a Mozart, y su apertura a fusiones artísticas los ha llevado incluso a experimentar con proyectos «crossover» que fusionan el clasicismo vienesés con el hip-hop, encantando a audiencias con interpretaciones que unen la tradición clásica con nuevas perspectivas artísticas.

Con su formación de quinteto de cuerdas, Wiener Kammersymphonie se expresa conceptualmente como una identidad orquestal de alto nivel, tanto en estilo como en repertorio. La agrupación ha demostrado su versatilidad en escenarios de todo el mundo y su intención de celebrar la música hecha en Viena, desde el clasicismo, hasta la actualidad.

CUARTETO
DE CUERDAS

TEMPORADA
INTERNACIONAL
de MÚSICA CLÁSICA
MEDELLÍN CULTURAL

20
AÑOS

Cuarteto Q-Arte

Colombia

TEATRO
METROPOLITANO

Obras de W. A. Mozart
y Gabriela Ortiz.

PULEP OML748

Miércoles
23 de julio
2025

8:00 p.m.

Aliados

Organizan

LOS PLANETAS DE GUSTAV HOLST

DOMINGO 6 DE JULIO
TEATRO METROPOLITANO
11:00 A.M.

Orquesta Filarmónica de Medellín
Director: Juan Felipe Molano
Actor: Juan José Saldarriaga
Invitado especial: Ricardo Restrepo
(Diseñador de Misiones Interplanetarias NASA)
Coro femenino: Ensemble Vocal de Medellín

DOMINGO 13 DE JULIO
TEATRO METROPOLITANO
11:00 A.M.

Filarmonía Joven de Colombia
Director: Juan Felipe Molano
Ilustrador: Javier Covo
Actor: Juan José Saldarriaga

Prográmate para nuestros próximos conciertos:

Miércoles
23 de julio | Cuarteto Q-Arte

Jueves
23 de octubre | Maisky Trio

Aliados

Apoya

Organizan

