Corporación de las Artes Escénico-Musicales
Subsidiaria de la Corporación de las Artes Musicales
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Festival Interamericano de las Artes

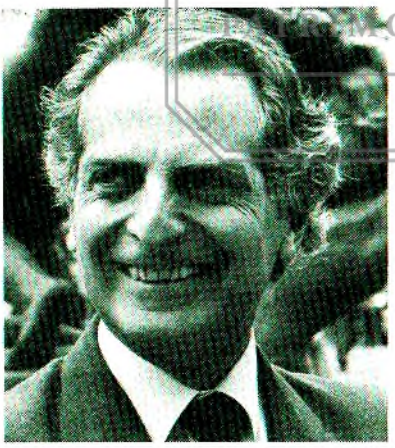
Dedicado al Maestro Juan José Castro (1895-1968)

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

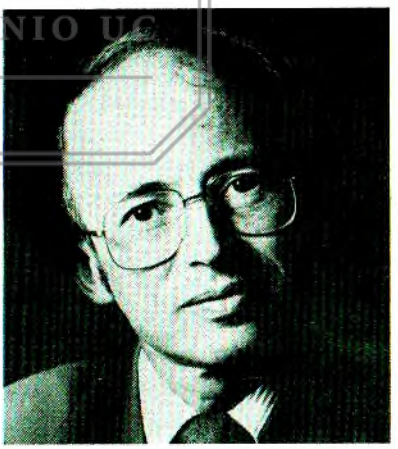
Juan Pablo Izquierdo, director invitado
Carlos Barbosa-Lima, guitarrista

Sábado, 1ro de octubre de 1988
Sala de Festivales Antonio Paoli
Centro de Bellas Artes

PATRIMONIO UC



Juan Pablo Izquierdo



Carlos Barbosa-Lima

Co-auspiciado por:

RJR
R.J. Reynolds
Tobacco Company

Comisión Puertorriqueña para la
Celebración del Quinto Centenario del
Descubrimiento de
América y Puerto Rico

Dedicatoria

Maestro Juan José Castro

El Festival Interamericano de las Artes se dedica este año a honrar la memoria del insigne músico argentino Juan José Castro. En 1988 se cumplen 30 años de su llegada a Puerto Rico, a invitación del Maestro Pablo Casals, para colaborar estrechamente en la organización de dos de nuestras principales instituciones musicales: el Conservatorio de Música y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Lo precedía una brillante trayectoria profesional como compositor, director de orquesta, violinista, pianista y pedagogo. Su exitosa carrera como director comenzó en Buenos Aires, con la Orquesta de Cámara Renacimiento; más tarde fue director del Teatro Colón. Por discrepancias con el gobierno dictatorial de su país, pasó largo tiempo en exilio, dirigiendo las principales orquestas de Europa, Australia y América. Fue director titular de la Orquesta Filármonica de La Habana y las Sinfónicas de Uruguay y Melbourne. En 1956 fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina. Como compositor, Juan José Castro recibió numerosos premios internacionales, entre ellos el Premio Verdi, otorgado por la Scala de Milán a su ópera "Proserpina y el Extranjero".

En Puerto Rico el Maestro Castro fue por seis años Decano de Estudios del Conservatorio de Música y Director Artístico y Musical de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, así como director invitado del Festival Casals. En todas esas capacidades se desempeñó con excelencia. Desafortunadamente en 1964 el Maestro Castro regresó a su patria por razones de salud, y allí falleció en 1968.

Los músicos puertorriqueños están disfrutando ahora los frutos que han producido las semillas que sembró el Maestro Juan José Castro, por lo que el pueblo de Puerto Rico ha contraído una deuda de gratitud con ese gran músico argentino. Recordando su esencial aportación a la vida musical puertorriqueña y latinoamericana en general, se le dedica el Festival Interamericano de las Artes, que constituye hoy en día uno de nuestros mejores escenarios para el talento que él contribuyó a desarrollar.

José Rovira Sánchez
Presidente de la Junta de Directores
Corporación de las Artes Musicales

PATRIMONIO UC

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
dedica este concierto a la memoria del Maestro Juan José Castro,
su primer Director Titular.

Programa

Juan José Castro
Suite Introspectiva

Heitor Villa-Lobos
Concierto para Guitarra y Orquesta
Allegro giusto
Andantino; Cadenza
Allegro moderato

PATRIMONIO UC

Intermedio

Antonio Carlos Jobim
Saudades do Brasil (para guitarra y orquesta de cámara)

Juan Orrego Salas
Sinfonía Núm. 1
Lento; Allegro
Lento
Allegro vivace

Juan Pablo Izquierdo

El director chileno Juan Pablo Izquierdo realizó estudios musicales en su país y luego en Suiza con Hermann Scherchen. En 1961 fue nombrado Director del Departamento de Música de la Universidad Católica de Santiago. Por su trabajo, recibió en 1962 el Premio Nacional de la Crítica y desde entonces dirige regularmente las orquestas Sinfónica Nacional y Filarmónica, de Chile. En 1966 obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional para directores Dimitri Mitropoulos, siendo contratado como Director Asistente de Leonard Bernstein en la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Durante las temporadas 1967-70 fue también Director Residente para ópera y conciertos en la Universidad de Indiana. Durante la temporada 1976-77 fue Director Titular de la Orquesta Gulbenkian de Lisboa, y desde 1974 es el Director del Festival Testimonium Israel que se desarrolla en Jerusalem y Tel-Aviv. En 1976 recibió el Premio Nacional de la Cultura de Israel, por ser considerado el intérprete más destacado de música israelí. Desde 1982 hasta 1986 fue Director Titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago. El Maestro Izquierdo aparece regularmente dirigiendo las principales orquestas de Europa en Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, etc.

PATRIMONIO UC

Carlos Barbosa-Lima

El brasileño Carlos Barbosa-Lima está considerado hoy día como uno de los mejores guitarristas del mundo. Sus giras internacionales lo han llevado a Europa, el Lejano y el Medio Oriente, y América del Norte y del Sur, recibiendo los más altos elogios de la crítica. Las presentaciones del señor Barbosa-Lima, en recital y como solista con importantes orquestas, se caracterizan por la diversidad de su repertorio, que abarca compositores desde Bach hasta artistas del siglo XX como Antonio Carlos Jobim, George Gershwin y Bobby Scott. Muchas de estas obras han sido transcritas para la guitarra por el propio Barbosa-Lima quien de este modo ha abierto nuevos caminos para ese instrumento. Actualmente, el señor Barbosa-Lima pertenece a la facultad de la Manhattan School of Music en Nueva York, y ofrece clases maestras en América del Norte y Europa.

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

Odón Alonso, director titular

Cuando en el año 1956, vino por primera vez a Puerto Rico el Maestro Casals, uno de sus primeros empeños fue la fundación de una orquesta sinfónica para la isla. Al año siguiente, la idea había germinado ya que el licenciado Ernesto Ramos Antonini había presentado ante la Legislatura, en Resolución Conjunta Número 20, una propuesta para la creación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. El proyecto de ley fue firmado y convertido en Ley por el entonces Gobernador de Puerto Rico, don Luis Muñoz Marín. El famoso director y compositor argentino, Juan José Castro, fue nombrado director titular de la recién formada orquesta y para fines

del año 1959 se ofreció la primera temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Al maestro Castro le siguieron figuras como: Víctor Tevah, Sidney Harth, John Barnett y ahora, el director español Odón Alonso. Así mismo surgió el primer director asociado de nuestra Sinfónica, el puertorriqueño Roselín Pabón. Actualmente, la Corporación de la Orquesta Sinfónica es subsidiaria de la Corporación de las Artes Musicales. Durante su temporada regular de 44 semanas, presenta solistas de fama internacional y local, conciertos educativos, conciertos para niños y conciertos "pop" a la vez que participa en las presentaciones de ópera y ballet.

Notas

Juan José Castro (1895-1968)
Suite Introspectiva
La dimensión artística del compositor y director orquestal argentino Juan José Castro se reviste de especial significado para los puertorriqueños. La Orquesta Sinfónica que se fundara en Puerto Rico en 1957 gracias a los esfuerzos de figuras como la de Pablo Casals, tuvo en Juan José Castro a su primer director permanente. Los esfuerzos de Castro durante aquellos primeros años de formación y solidificación de la orquesta se evidenciaron a través de su empeño por ampliar al máximo el repertorio de la misma. Pero su compromiso con la realidad musical isleña no se circunscribió a la Orquesta Sinfónica. En estos tempranos años de la década del sesenta, Castro ejerció como Decano de Estudios de nuestro también joven Conservatorio de Música. La estadía de Castro en Puerto Rico se extendió hasta 1964 y se puede decir que fue la última escala significativa dentro de una carrera colmada de excelentes logros en favor del arte y la cultura latinoamericana.

PATRIMONIO PR

La sólida formación musical de este artista se llevó a cabo en Buenos Aires y culminó con una estadía parisina, durante la cual fue discípulo de composición de Vincent D'Indy. A su regreso a la Argentina en 1929, Juan José Castro inició de inmediato su vida profesional como director de orquesta en el Teatro Colón y fundador de sociedades y agrupaciones orquestales. Su fama internacional no se hizo esperar y muestra de ello lo fueron el primer premio que el Teatro alla Scala, de Milán le extendiera a su ópera "Proserpina y el extranjero", así como las direcciones permanentes que ocupara de la Orquesta Sinfónica de Victoria (Australia), la Orquesta Filarmónica de la Habana (Cuba) y la Orquesta Nacional de Buenos Aires. Su actividad como compositor lo identifica con una amplia variedad de géneros, destacándose entre ellos tres óperas, cinco sinfonías y varios poemas sinfónicos, algunos de los cuales exhiben una sólida raíz criolla que realza los valores autóctonos de su país.

Ramón Arroyo Carrión

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Concierto para Guitarra y Orquesta

La importancia de Heitor Villa-Lobos como uno de los verdaderos genios musicales del siglo XX fue ya establecida en vida del compositor, y aumenta constantemente en los círculos musicales a nivel mundial. Su impulso creador e ideas innovadoras culminaron en obras como las "Bachianas Brasileiras" en las que se integran las formas clásicas de Bach con elementos folklóricos de Brasil y danzas populares. Siendo la guitarra uno de sus instrumentos favoritos, Villa-Lobos compuso para ella obras que se encuentran entre lo mejor que jamás se haya escrito: "Cinco Preludios", "Doce estudios", "Choros", "Suite Populaire Brasilienne" y su "Concierto para guitarra y orquesta". Todas ellas exploran nuevos caminos para la guitarra, integrando siempre los ricos elementos de la cultura popular brasileña (mezcla de formas europeas con influencias africanas e indígenas).

El Concierto fue escrito en Río de Janeiro en 1951, y dedicado a Andrés Segovia. Más tarde Villa-Lobos incorporó la "cadenza" que introduce un elemento improvisatorio (como de jazz). El embrujante lirismo que emana de la pieza, su sensualidad, la colorida orquestación, crean un emotivo impacto sonoro en el oyente. El uso libre de los diferentes elementos y su desarrollo hacen de la pieza, vista en general, una "Fantasia concertante", llena de las sorpresas armónicas típicas de la mayoría de los trabajos de Villa-Lobos.

Carlos Barbosa-Lima

PATRIMONIO UC

Antonio Carlos Jobim (1927-)

Saudades do Brasil

Antonio Carlos Jobim ha sido reconocido internacionalmente como el creador del estilo "bossa-nova", que modernizó la música popular brasileña mediante la influencia del jazz y la música clásica (especialmente de los compositores franceses como Debussy y Ravel). Es autor de inmortales canciones como "La chica de Ipanema", "Desafinado", "Corcovado", "Samba de una sola nota", "Wave", "Aguas de marzo", etc. Su sólida educación en música clásica le ha permitido hacer cómodamente el "crossover" entre la música popular y la clásica, por lo que muchos críticos lo han llamado el Gershwin de Brasil.

Jobim arregló su obra "Saudades do Brasil" (Nostalgia de Brasil) para guitarra y orquesta de cámara a sugerencia de Carlos Barbosa-Lima, quien, en colaboración con el compositor, ya había arreglado y grabado en guitarra muchas de sus piezas. En "Saudades do brasil" se utilizan elementos contrapuntísticos (reminiscentes de Bach y del lirismo de Villa-

Lobos), y también ideas descriptivas con sabor impresionista, lo que demuestra la influencia de Debussy. La pieza, originalmente sinfónica, fue arreglada para la guitarra como instrumento solista acompañado de una orquesta de cámara. Carlos Barbosa-Lima la estrenó en abril de 1988 con la Orquesta de Cámara de Ann Arbor, Michigan, dirigida por Carl Baehler.

Carlos Barbosa-Lima

Juan Orrego Salas (1919-)
Sinfonía Núm. 1
Cuando en 1971 la Universidad Católica de Chile le concedió un doctorado honrífico a Juan Orrego Salas, reconocía la relación de tres décadas entre este músico y dicho centro educativo, además de distinguir uno de los artistas chilenos de mayor lustre. Orrego Salas se graduó de arquitecto en 1943 pero jamás ejerció tal profesión para proseguir, en vez, una carrera musical. Luego de realizar estudios en piano y composición en el Conservatorio Nacional, el prometedor joven ganó entre 1944 y 1946 becas de la Fundación Rockefeller y la Fundación Guggenheim, que le permitieron culminar el grado de compositor y musicólogo bajo la tutela de Paul Henry Lang, Randall Thompson y Aaron Copland.

PATRIMONIO UC

Al regresar a Chile, Orrego Salas se incorporó en 1947 a la cátedra de composición e historia de la música en el Conservatorio Nacional, aparte del nombramiento como editor de la Revista Musical Chilena en 1949. Su desarrollo en el ambiente musical de su país continuó ampliándose, así como su reputación de compositor comenzó a internacionalizarse. Una segunda beca Guggenheim le permitió viajar nuevamente a los Estados Unidos con el fin de ahondar en su arte y contribuir eventualmente más de lleno al avance del panorama musical en Chile.

Desde 1961 lo encontramos una vez más en los Estados Unidos, ejerciendo como maestro de composición en la prestigiosa Universidad de Indiana y donde fundó el Centro de Música Latinoamericana.

Ramón Arroyo Carrión

El Arte
idioma universal

El arte es la más sublime expresión de la cultura, idioma universal, que acerca y une pueblos por vías de la emoción y la belleza.

R.J. REYNOLDS TOBACCO CO., en su afán de promover las artes, auspicia por séptimo año consecutivo el Festival Interamericano de las Artes, dedicado al maestro Juan José Castro.

Porque es a través de un festival internacional de esta magnitud que reafirmamos el compromiso de llevarle a nuestro pueblo los grandes valores de la música, el teatro, y el baile de los pueblos hermanos.

RJR

R.J. Reynolds Tobacco Co.