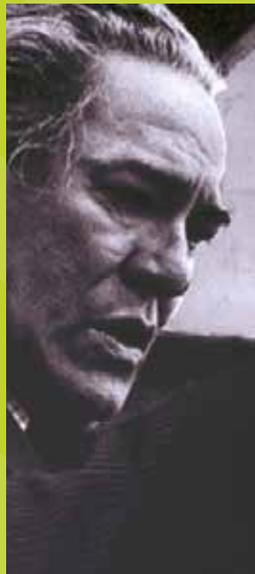

Diplomado en línea Compositores de América Latina MIRADAS CONVERGENTES

Módulo 1: JULIÁN ORBÓN

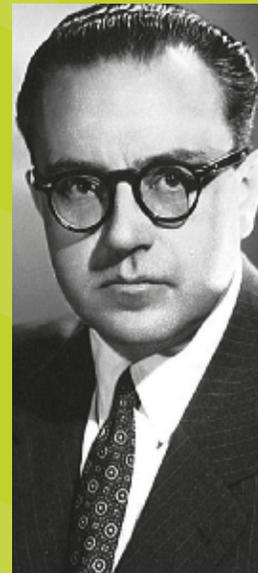
Julián Orbón
(España - Cuba)

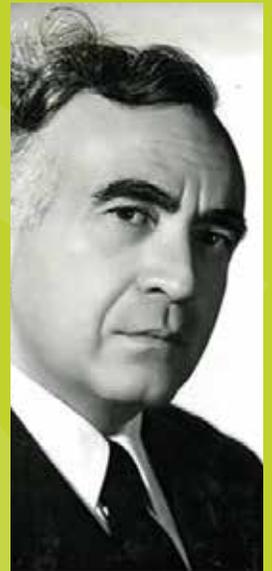
Antonio Estévez
(Venezuela)

Heitor Villa-Lobos
(Brasil)

Alberto Ginastera
(Argentina)

Carlos Chávez
(México)

#culturaUNAMencasa

JULIÁN ORBÓN

Orbón rescata del inmenso bagaje cultural de su época materiales olvidados que en el presente han probado ser de valor para generaciones posteriores. La figura de Orbón es como un río comunicante en cuyas aguas fluyen y confluyen diversos tiempos y mundos dignos de ser rescatados. En su obra encontramos reminiscencias de un son guajiro o la presencia de Brahms o Bartók, todos ellos transfigurados en el oído de Orbón, así como de Luis de Milán, Antonio de Cabezón, Alfonso X y Tomás Luis de Victoria, que renacen en su obra a través de una música que sirve de contrapeso necesario al continuo instinto de cambio característico del mundo moderno, ayudando así a restaurar un equilibrio entre sendas voluntades. El cambio y la permanencia, fuerzas fundamentales en la historia del hombre, se dan a través de la continuidad. Su obra, cargada de pasado, está preñada de futuridad. En este sentido, la importancia de Julián Orbón se proyecta hacia varias direcciones: por un lado, como continuador de la obra de Manuel De Falla y, por ende, de la tradición vernácula hispana, moribunda en tiempos de De Falla y a su muerte de nuevo relegada al olvido; por otro lado, situamos a Orbón como digno continuador de una generación fundacional de compositores latinoamericanos que se inicia con Héctor Villa-Lobos, en Brasil, y prosigue en la obra de Alberto Ginastera, en Argentina; Antonio Estévez, en Venezuela; Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, en México, y Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla, en Cuba.

Mariana Villanueva

El latido de la ausencia. Una aproximación a Julián Orbón, el músico de Orígenes, Ed. UNAM, CRIM, Itaca, México 2014, págs.: 21 y 22.

TEMARIO

Belén Vega Pichaco

Musicóloga

Julián Orbón a través de sus escritos

Mariana Villanueva

Compositora

Revisión de la obra de Julián Orbón con énfasis en el *Concerto grosso*

Julián Orbón en México

Julio Estrada

Compositor

Orbón, entrecruces de exiliados

Cuarteto Latinoamericano

Intérpretes

Sesión 1

Sesión histórica de la grabación del Cuarteto de Cuerdas en marzo 1990 en el Carnegie Free Library Concert Hall, bajo la dirección de Julián Orbón

Sesión 2

La exigencia interpretativa del *Concerto grosso* para cuarteto de cuerdas y orquesta

José Luis Castillo

Director

Pautas interpretativas en el *Concerto grosso*

MÓDULO JULIÁN ORBÓN

BELÉN VEGA PICHACO

MUSICÓLOGA

ESPAÑA

Titulada Superior de Violín por el Conservatorio Superior de Música de Málaga (2002), Licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada (2004) y Doctora en Musicología por la Universidad de La Rioja (2013) por la tesis *La construcción de la Música Nueva en Cuba (1927-1946): del Afrocubanismo al Neoclasicismo*, tutorizada por Pilar Ramos, es en la actualidad profesora en el Máster en Musicología de la Universidad de La Rioja. Autora de numerosas contribuciones sobre música y danza en Latinoamérica y España en el siglo XX, entre los reconocimientos a su labor investigadora se encuentra la Mención Honorífica en el

Otto Mayer-Serra Award (University of California Riverside, 2016). Miembro de la Asociación Regional de IMS para América Latina y el Caribe (ARLAC) y secretaria de la Comisión de Trabajo sobre Música y Estudios Americanos (MUSAM) de la Sociedad Española de Musicología.

COMPOSITORA

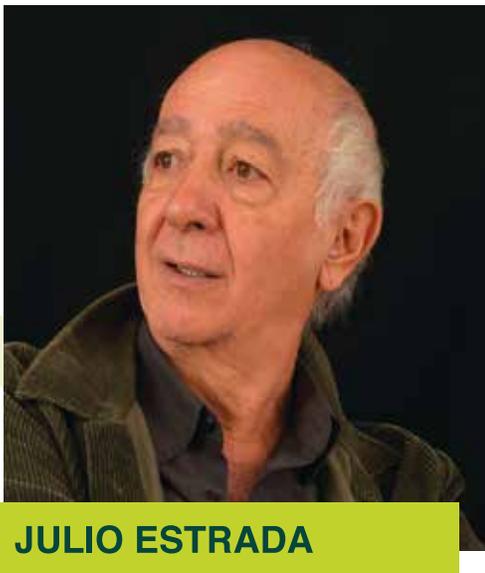
MÉXICO

Inicia sus estudios musicales con María Antonieta Lozano en La Casa del Lago, y continúa en la Sala Ollin Yoliztli y el Conservatorio Nacional de Música con Mario Lavista y José Suárez. Fue integrante del Taller Piloto de Composición del CENIDIM donde tuvo como maestros a Julio Estrada, Daniel Catán, Mario Lavista y Federico Ibarra. En 1988 ingresa a la Universidad de Carnegie Mellon, Pittsburgh. En CMU se gradúa en Licenciatura y Maestría en Composición, bajo la tutela de Leonardo Balada. En 2004 recibe el título Doctor en Historia de la Música por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana bajo la tutoría de Julio Estrada y Moisés Ladrón de Guevara. Su música ha sido ejecutada en México y Estados Unidos. En Europa, en Suecia, Alemania, España y Suiza. Recibió la beca Guggenheim. En 2014 sale su libro: *El latido de la ausencia*, sobre la vida y obra del compositor hispano-cubano Julián Orbón. En 2019 ingresa al Sistema Nacional de Creadores de Arte.

MARIANA VILLANUEVA

MÓDULO JULIÁN ORBÓN

JULIO ESTRADA

COMPOSITOR

MÉXICO

Estudió composición con Julián Orbón y fue alumno de Henri Pousseur, Jean-Étienne Marie, Iannis Xenakis, Karlheinz Stockhausen y György Ligeti. Es doctor en Música y Musicología por la Universidad de Estrasburgo, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas, y titular del Laboratorio de Creación Musical en la Facultad de Música, UNAM, donde forma a creadores-musicólogos. Ha sido profesor en Alemania, Francia —Sorbona, con la Cátedra Alfonso Reyes—, Italia y Estados Unidos —Stanford—, La Jolla, Albuquerque. Fue

director del Centre d'Études de Mathématiques et Automatique Musicales, París (2000-2001). Es editor de *La música de México* (1984, 10 vols. de historia, bibliografía y antología musical) y autor de *El sonido en Rulfo, el ruido ese* (1989 y 2008, 2ª ed.), *Canto roto: Silvestre Revueltas* (2012) y *Realidad e imaginación continuas*. Es editor de *La música de Conlon Nancarrow*, de Kyle Gann, y director de la revista *Perspectiva Interdisciplinaria del Laboratorio de Creación Musical*. Es autor de más de un centenar de artículos, capítulos en libros, prólogos de libros en México y el extranjero.

INTÉRPRETES

MÉXICO

Individualmente, somos Saúl, Arón y Álvaro Bitrán, y Javier Montiel. Colectivamente, somos el Cuarteto Latinoamericano, este nombre que nos da identidad se debe no sólo a que somos latinoamericanos, sino a que hemos hecho una carrera de ya casi cuarenta años a base de tocar principalmente música clásica de compositores de América Latina. Como cualquier grupo que inicia, en el ya lejano año de 1982, empezamos con Mozart, Beethoven, Borodin, Ravel, etc. Pero pronto fuimos descubriendo la maravillosa música que nos esperaba en nuestro propio continente. Y vimos también que había un gran interés por ella en diversas partes del mundo. Es así como esta música, que hemos grabado en más de ochenta discos compactos, nos ha regalado varios premios -como los Grammy o el Diapason

CUARTETO LATINOAMERICANO

D´Or- y nos ha llevado a lugares como el Teatro alla Scala de Milán, el Carnegie Hall de Nueva York, el Concertgebouw de Ámsterdam, salas de concierto en Israel, Japón, Nueva Zelanda, y prácticamente a toda Europa y América. Y hasta el día de hoy seguimos recorriendo cuatro continentes con las partituras de Villa-Lobos, Revueltas, Ginastera, Piazzolla y muchos otros grandes maestros latinoamericanos bajo el brazo.

Igualmente importantes han sido los apoyos recibido de instituciones como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México a través del proyecto México en Escena. También nos entusiasma seguir enseñando en las múltiples escuelas de música, universidades y conservatorios a los que estamos adscritos, así como participar en los festivales a los que asistimos con frecuencia. Y sin duda el hacer música con grandes artistas como Eduardo Mata, Janos Starker, Ramón Vargas, Jorge Federico Osorio, Wolfram Christ, Rudolph Buchbinder o Manuel Barrueco es otro factor que nos sigue llenando de inspiración.

JOSÉ LUIS CASTILLO

Foto: Lorena Alcazar Minor

DIRECTOR Y COMPOSITOR

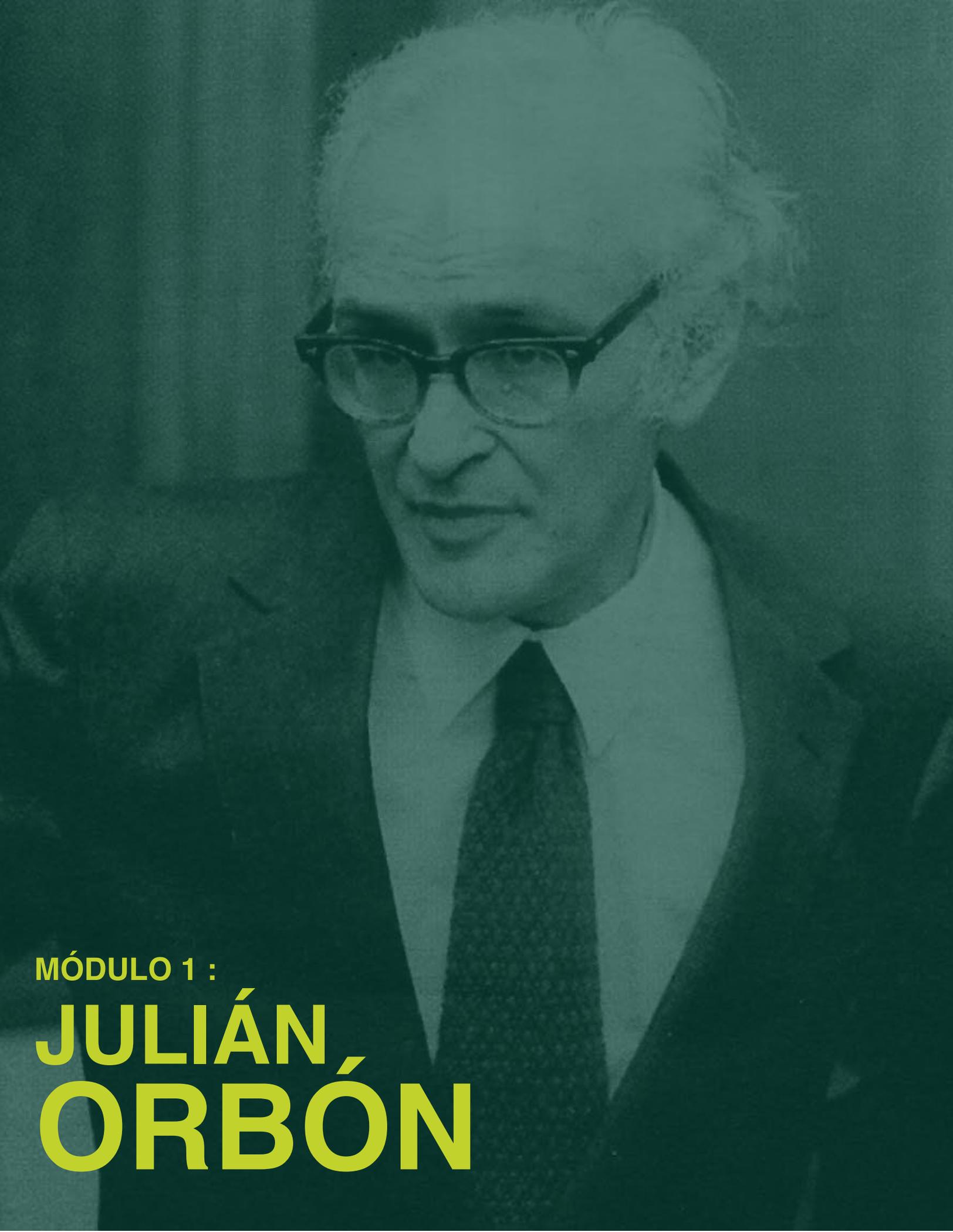
ESPAÑA - MÉXICO

Estudió composición, análisis y dirección de orquesta en Valencia, Salzburgo, Luxemburgo y París con Manuel Galduf y Alexander Müllenbach.

Su doble faceta de director y compositor le ha permitido ser considerado como uno de los especialistas en el repertorio moderno y contemporáneo, desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Ha dirigido el estreno mundial de más de doscientas obras además de las primeras audiciones en Latinoamérica de algunos de los principales compositores de finales del siglo XX.

Actualmente Castillo es director del Centro de Experimentación

y Producción de la Música Contemporánea (CEPROMUSIC) y director musical de la Camerata de las Américas. Castillo se ha presentado en más de veinte países siendo frecuentemente requerido para dirigir ópera, espectáculos multimedia, danza y musicalización de películas silentes. Ha sido director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Como compositor, sus obras son interpretadas en prestigiosos festivales y foros de música contemporánea. Con una discografía de 15 títulos ha recibido premios y distinciones en Italia, Luxemburgo y Holanda y ha sido merecedor, en dos ocasiones, del premio de la Unión Mexicana de Críticos de Teatro y Música.

MÓDULO 1 :

JULIÁN, ORBÓN