

**MÚSICA DE CÁMARA
MEMORIAL A MARIO LAVISTA**

Sala Carlos Chávez

SÁBADO 23 DE ABRIL | 6:00 PM

MARIO LAVISTA (1943-2021)

Diego Cajas, clarinete

Rolando Cantú, oboe

Valeria Espinosa, viola

Lenka Smolcakova, flauta

Becarios de la OJUEM, copas:

Aleksei Arreola

Bulmaro Bazán

Carlos Blázquez

Roberto Durán

Ángel Herrera

Donovan Medrano

Programa

Mario Lavista (1943-2021)

Madrigal para clarinete en si bemol (1985)

Marsias para oboe y ocho copas de cristal (1982)

*Lamento a la muerte de Raúl Lavista para flauta baja
amplificada (1981)*

Cuicani para flauta y clarinete (1985)

Cuaderno de viaje, dos piezas para viola (1989: revisión 2002)

- I. *Come un canto en la lontananza, flesibile*
- II. *Volatil, sempre delicato e come da lontano*

Diego Cajas

CLARINETE

Clarinetista mexicano e integrante del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, Diego Cajas realizó estudios en la Universidad de Montreal con André Moisan, y ha tomado cursos con Yehuda Gilad, Paul Meyer, Michael Collins

y Joaquin Valdepeñas, por mencionar algunos. Ha ofrecido conciertos en México, Italia, España, Escocia, Alemania, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y otros países. Ha participado en el Festival Internacional Cervantino, Camaríssima y los festivales de Darmstadt, Huddersfield y Domaine Forget, entre otros encuentros. Diego Cajas es patrocinado por la marca de accesorios de aliento Vandoren, la Casa de Instrumentos Veerkamp y Yamaha. Toca clarinetes CSG-III.

Rolando Cantú

OBOE

Rolando Cantú comenzó sus estudios musicales en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y los concluyó en la Escuela Superior de Música (ESM) con Patrick Dufrane y Roberto Kolb. Ha tomado clases magistrales con Maurice Bourgue,

Nick Deutsch, Thomas Indermühle, Alex Klein, Dwight Parry, Hansjörg Schellenberger, Nigel Shore y Jacques Tys. Fue ganador del Concurso de Alientos-Madera de la ESM y del Concurso Nacional de Oboe de la UNAM. Ha sido becario de la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez y del Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. Ha realizado residencias artísticas en Nueva York (la Escuela Juilliard y el ACJW Ensemble), así como en Tokio (la Universidad Columbia y la Fundación Toshiba), donde aprendió música tradicional japonesa. Desde 2010 es principal adjunto de oboe y corno inglés en la Orquesta Sinfónica Nacional y, desde 2014 en la Sinfónica de Minería.

Valeria Espinosa

VIOLA

Valeria Espinosa estudió viola en la Facultad de Música de la UNAM. Ha participado en varios festivales en México, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Alemania. Ha sido integrante de diversas orquestas juveniles y profesionales en México. Como

artista independiente ha musicalizado y realizado el diseño sonoro para proyectos interdisciplinarios con danza, literatura y artes escénicas. Actualmente colabora con la compañía de teatro de la Universidad Autónoma del Estado de México realizando música original para obras escénicas.

Lenka Smolcakova

FLAUTA

Originaria de la República Checa, Lenka Smolcakova comenzó el aprendizaje de flauta dulce a los 6 años y a los 10 de la flauta transversa. Continuó sus estudios en el Conservatorio P. J. Vejvanovsky en Kroměříž y en el Conservatorio de Praga.

En 2001 se graduó de la Academia de Artes Musicales en Praga. En 1997 formó parte de la Orquesta Berg en la misma ciudad, con la cual fue solista en varias ocasiones, y participó en el Concurso Nacional de los Conservatorios, donde ganó el primer lugar. Desde 2002 radica en México. Ha sido solista con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Sinfónica de Xalapa, la Sinfónica de Michoacán, la Sinfónica de Minería y la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Actualmente es flautista principal de la Sinfónica de Xalapa y la Sinfónica de Minería. Asimismo, forma parte del ensamble Bohemia Dúo con la guitarrista Eva Pleskova.

Cuaderno de viaje

En noviembre del año pasado falleció Mario Lavista (1943-2021), figura central de la música de concierto en nuestro país. Sin embargo, esa declaración se queda corta al considerar que su carrera multifacética abarcó mucho más que la composición. Lavista fue miembro activo del Colegio Nacional por veintitrés años, editor de la revista *Pauta* por treinta y cinco y mentor de generaciones de músicos por más de cincuenta.

El programa de esta tarde nos brinda la oportunidad de adentrarnos en la estética lavistiana, que se caracteriza por una integración de tendencias musicales vanguardistas y la predilección por estilos y técnicas del Medievo tardío y Renacimiento. Además de presentar de manera sucinta estas características generales, en las cinco piezas del programa se puede apreciar como elemento común una de las grandes pasiones de Lavista: explorar nuevos colores instrumentales trabajando de manera cercana con músicos y entrañables amigos.

Lavista escribió *Lamento* en 1981 como respuesta al gran dolor que sintió por la muerte de su tío Raúl Lavista (1913-1980), quien fuera una figura paterna y un mentor muy importante en su formación. Esta pieza para flauta baja fue concebida, a su vez, en cercana colaboración con la flautista Marielena

Arizpe. El año siguiente Lavista compuso *Marsias* —una de las obras más emblemáticas de su repertorio— en conjunción con la oboísta Leonora Saavedra. *Madrigal*, para clarinete solo, fue también producto de una colaboración, esta vez con el clarinetista Luis Humberto Ramos, y fue para Ramos y Arizpe que Lavista compuso *Cuicani*. La amistad entre Arizpe, Saavedra, Ramos y Lavista —y unos cuantos más— fue muy fructífera, no sólo por la elaboración de estas piezas (hoy centrales dentro del repertorio camerístico mexicano) sino también por una serie de proyectos realizados en conjunto que fueron clave para el desarrollo de la vanguardia musical mexicana. Entre ellos podemos mencionar la creación del ensamble *Da Capo*, la producción de una serie de discos de música nueva y la fundación de la revista *Pauta*. Hacia el final de la década, Lavista escribió *Cuaderno de viaje* para el violista Maurizio Barbetti, a quien conoció durante un viaje a Italia junto a su hija Claudia Lavista. La pieza lleva una doble dedicatoria a Claudia y a Maurizio.

Además de escribir música con y para sus seres queridos, Lavista utilizó el sonido como medio de reflexión literaria, pictórica y espiritual. Muchas de sus obras presentan conexiones con ciertos poemas, pinturas o géneros religiosos. Este aspecto integral en su trayectoria también se ve reflejado en las piezas de hoy. A continuación, esbozo algunos aspectos siguiendo el orden del programa.

El título de *Madrigal* hace referencia a una forma poético-musical italiana del siglo XIV, donde dos o tres voces se mueven libremente en relación con el texto. A pesar de ser una pieza para un solo instrumento monofónico —el clarinete— Lavista otorga la sensación de polifonía al jugar con los rangos de la melodía de la primera sección (de carácter alegre y tempo rápido) y con la incorporación de multifónicos y otras técnicas extendidas en la segunda sección (más lenta e introspectiva).

En el caso de *Marsias* encontramos a manera de epígrafe un fragmento proveniente del cuento homónimo de Luis Cernuda:

Marsias alentó, suspiró una y otra vez a través de las cañas enlazadas, obteniendo sonos más y más dulces y misteriosos, que eran como la voz secreta de su corazón.

De acuerdo con la mitología griega, el sátiro Marsias encontró el aulós y, cuando sintió haberlo perfeccionado, retó al dios Apolo a un duelo musical. El talento excepcional de Marsias, sin embargo, no pudo superar la perfección divina de la lira de Apolo. Como castigo a su arrogancia, Marsias fue desollado vivo. En la pieza Lavista establece una correlación simbólica entre el oboe y Marsias, por un lado, y las copas de cristal y Apolo, por el otro. Así, los esfuerzos “inútiles” del oboe por alcanzar la armonía perfecta de las copas se verán frustrados a lo largo de la pieza.

En la partitura de *Lamento*, Lavista incorpora a manera de epígrafe el siguiente poema de Li-Po (dinastía Tang):

*No me atrevo a elevar la voz en este silencio
porque temo turbar a los moradores del cielo.*

La atmósfera etérea e introspectiva de estas líneas se ve reflejada en los gestos musicales largos enmarcados por silencios. En la primera sección de la pieza el rango de la flauta se abre lentamente, mientras que en la segunda se incorporan sonoridades polifónicas en el registro agudo por medio de técnicas extendidas.

Cuicani es una palabra náhuatl que describe a una figura creadora y cantante, ya sea masculina o femenina. Mientras escribía esta pieza, Lavista se inspiró en el libro de Miguel León Portilla *Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares*, particularmente en el poema que describe la actividad del cuicani como alguien que:

*Canta, emite voces, sonidos claros,
como redondas columnas de piedra,
sube y baja con su voz.*

El gesto musical que abre *Cuicani* se presenta en ambos instrumentos, clarinete y flauta, a veces tímido y a veces fuerte; a veces en el registro agudo y a veces en el grave. Las líneas melódicas presentan una gran exploración tímbrica y el uso de armónicos naturales y sonoridades

múltiples (a través de notas cantadas) crea la ilusión de múltiples voces.

Aunque la partitura de *Cuaderno de viaje* no incluye ninguna asociación literaria, la pieza fue concebida durante un viaje extenso por Italia en el cual Lavista y su hija pudieron ver en vivo y a todo color múltiples ejemplares de arte renacentista italiano, una de las grandes fascinaciones del compositor. Entendida no como descripción anecdótica sino como alusión, la textura musical se desarrolla a partir de un sofisticado estudio de armónicos para la viola. La atmósfera íntima y delicada de la pieza nos conduce a construir nuestro propio cuaderno de viaje imaginario, uno que se escribe no con palabras, sino con sonidos.

NOTAS:

Ana Alonso Minutti

Recintos Culturales

José Luis Montaña Maldonado

COORDINADOR DE RECINTOS

Gabriel Ramírez del Real

COORDINADOR TÉCNICO

Sala Carlos Chávez

Irene Arana Zúñiga

COORDINADORA

Felipe Rodríguez Ávalos

Martín Tapia López

TÉCNICOS DE FORO

Dirección General de Música

José Wolffer

DIRECTOR GENERAL DE MÚSICA

Valeria Palomino

COORDINADORA EJECUTIVA

Siddhartha García

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Edith Silva

SUBDIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Francis Palomares

SUBDIRECTORA DE DESARROLLO

Rodolfo Mena

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Abigail Dader

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Paola Flores

REDES SOCIALES

Gildardo González

LOGÍSTICA

María Fernanda Portilla

VINCULACIÓN

Rafael Torres

CUIDADO EDITORIAL

Olivia Ambriz y Araceli Bretón

ASISTENTES EJECUTIVAS

Universidad Nacional Autónoma de México

Enrique Luis Graue Wiechers

RECTOR

Leonardo Lomelí Vanegas

SECRETARIO GENERAL

Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Patricia Dolores Dávila Aranda

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Raúl Arcenio Aguilar Tamayo

**SECRETARIO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN
Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA**

Alfredo Sánchez Castañeda

ABOGADO GENERAL

Néstor Martínez Cristo

DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Rosa Beltrán Álvarez

COORDINADORA DE DIFUSIÓN CULTURAL

