

Un reconocimiento de territorio.

La tierra en la que nos reunimos hoy es territorio no cedido pero perteneciente a la tribu Awaswas Uypi. Compuesta por los descendientes de los indígenas llevados a las misiones de Santa Cruz y San Juan Bautista durante la colonización española de la Costa Central. La Banda Tribal Amah Mutsun actualmente trabaja en restaurar las prácticas administrativas tradicionales de estas tierras y sanar del trauma histórico.

¡Bienvenidos al Festival de Música Contemporánea Cabrillo!

Estamos muy agradecidos por nuestro público tan entusiasta al igual que por nuestros patrocinadores, tanto nuevos como recurrentes.

Somos el festival más antiguo y destacado dedicado a la música orquestal nueva. Desde 1963, el Festival ha presentado 180 estrenos mundiales, 80 estrenos en Estados Unidos, 185 estrenos en la Costa Oeste, y ha contado con la participación de más de 400 compositores, incluyendo tanto voces emergentes como compositores venerados. El Festival Cabrillo es ampliamente respetado y reconocido como una fuerza de cambio e innovación en la música orquestal.

Nuestro impacto ha sido posible porque creamos un ambiente inclusivo donde todos pueden experimentar una comunidad creativa. Nos esforzamos por proporcionar un acceso inigualable al proceso creativo, a través de oportunidades como ensayos abiertos y gratuitos, paneles con artistas como Conozca a los Compositores y charlas pre-ensayos, colaboraciones y talleres comunitarios, y mucho más. Estos eventos permiten una inmersión en el arte y proporcionan oportunidades para interactuar cercanamente con los artistas de hoy. Todos nuestros esfuerzos tienen como objetivo brindar oportunidades de descubrimiento y conexión entre artistas y públicos.

"En ningún lugar hay un vínculo más estrecho entre el público, la orquesta, el director y el compositor presente que en este Festival Cabrillo." –Arts SF

Esperamos dismantelar perspectivas obsoletas e improductivas sobre lo que es una orquesta y a quién sirve. Conectado con ese objetivo de crear espacios inclusivos, este año estamos haciendo materiales en español más accesibles, incluyendo más alcance a publicaciones en español y colaborando con colegas comunitarios latines. Nos damos cuenta de que tanto el Festival como todo el campo orquestal todavía tienen mucho trabajo que hacer para tornarse más diversos, equitativos e inclusivos. Estos esfuerzos están en curso y en progreso; mantenernos abiertos al cambio continuo y aumentar la accesibilidad es integral para la vitalidad de la música orquestal.

¡Gracias nuevamente por acompañarnos, y esperamos que asistan a otro concierto o evento pronto!

Con gratitud,

D. Riley Nicholson
Director Ejecutivo

Además, un agradecimiento especial a nuestro traductor, asesor de idioma español y brillante compositor, Iván Enrique Rodríguez, por todos sus esfuerzos para hacer de esta temporada un éxito.

Esta presentación de Noche de Apertura es posible gracias al generoso apoyo de la patrocinadora del concierto: **MARY SOLARI**

8p.m. VIE 2 DE AGOSTO

UNBOUND

Auditorio Cívico de Santa Cruz

Orquesta del Festival Cabrillo
Dirigida por **CRISTIAN MĂCELARU**

***Parade* (2023)**

Vivian Fung (n. 1975)

Estreno en la costa oeste

***Concierto para violín* (2016)**

Helen Grime (n. 1981)

Estreno en la costa oeste

Leila Josefowicz, violín

INTERMEDIO

***Tread Softly* (2022)**

Nina Young (n. 1984)

Estreno en la costa oeste

***Al Hakawati* (El Cuentísta, 2024)**

Karim Al-Zand (n. 1970)

Estreno mundial | Co-comisión del Festival

Miriam Khalil, soprano

I. I shiver, I tremble (Temblo, Estremezco)

II. He sleeps, this one (Él duerme, este)

III. Dance of the seven swords (Danza de las siete espadas)

IV. For all I know (Por lo que sé)

Co-comisionada por el Festival de Música Contemporánea Cabrillo y la Orquesta Sinfónica WDR de Colonia con el generoso apoyo de Russ Irwin.

Parade (2023)

Vivian Fung (n. 1975)

Estreno en la Costa Oeste

Parade es una celebración de la comunidad, pero también explora el viaje de la soledad a la unión. Como tantas otras personas, me sentía bastante aislada del contacto humano durante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, tuve la oportunidad en el 2022 de asistir al desfile del Año Nuevo Lunar en San Francisco, ya que mi hijo, de entonces 6 años, estaba marchando como parte de un grupo de estudiantes que representaba a su escuela en el desfile. Me conmovieron profundamente las festividades mientras multitudes de personas se reunían para celebrar la ocasión, y quería expresar sentimientos contradictorios de caos y melancolía, al mismo tiempo que empatía y gratitud, en esta nueva obra orquestal. La obra comienza suavemente en un estado onírico y cita lentamente la primera línea de un canto de Hildegard von Bingen, *O Ignee Spiritus (Oh Espíritu Ardiente, Alabado Seas)*. Justo cuando el estado onírico alcanza un clímax, comienza el desfile y caracterizado por un caos al estilo de Ives, ya que diferentes grupos entran tocando la misma música pero desfasados entre sí (la melodía alude a una canción militar china). La escena transiciona a un asunto más ruidoso, inspirado en la danza. A medida que la danza desaparece, el estado onírico regresa, intercalado con fragmentos de melodías anteriores, construyendo un clímax triunfal, llevando la obra a un cierre estruendoso y eufórico.

— Vivian Fung

Concierto para Violín

(2016)

Helen Grime (n. 1981)

Estreno en la Costa Oeste

Mi Concierto para Violín surgió después de varias colaboraciones con Malin Broman y muchos años de gestación. Primero trabajamos juntas con el piano trio de Malin (Kungsbacka Trio), pero también tuve la oportunidad de trabajar con la orquesta dirigida por Daniel Harding, Malin liderando en 2010.

Inmediatamente me impresionó la ferocidad, el poder y la pasión en su interpretación. Ella se siente igual de cómoda tocando con una especie de abandono salvaje, al igual que con gran ternura, sensibilidad y muchos colores diferentes. Cuando empezamos a hablar sobre la pieza hace algunos años, sabía que quería resaltar y mostrar estas sorprendentes y opuestas cualidades. La música violenta y virtuosa que cubre todo el registro del violín se contrasta con un material más delicado y reflexivo que presenta pasajes oscilantes de armónicos naturales y melodías exploratorias.

En el comienzo del proceso de escritura, envié a Malin varios fragmentos de material y muchos de estos se usan en el concierto. Estos bocetos iniciales en realidad se convirtieron en la base de la sección central de la pieza y todo lo demás surgió de esto. En un solo movimiento continuo, la pieza se divide en tres secciones principales, pero presenta extensos pasajes interconectados que, de manera casi alucinada, se enlazan unos con otros.

— Helen Grime

***Tread Softly* (2022)**

Nina Young (n. 1984)

Estreno en la Costa Oeste

Si tuviera los paños bordados del cielo,
tejidos con la luz dorada y plateada,
los paños azules, oscuros y tenues
de la noche y la luz y el
medio-claro;
extendería los paños bajo tus pies:

Pero yo, siendo pobre, solo tengo
mis sueños;
he extendido mis sueños bajo tus
pies;
Pisa suavemente, porque pisas mis
sueño

Los Paños del Cielo

W.B. Yeats

Cien años después de la ratificación de la 19ª Enmienda, sigue pareciendo radical que yo pueda tener voz, que las mujeres puedan ser escuchadas y tomadas en serio como tejedoras iguales en el tapiz de la cultura estadounidense. Las ideas vuelan rápidamente por mi cabeza y pintan un paisaje de ensueño que, a pesar de todo el lenguaje de igualdad, siempre corre el riesgo de ser frustrado demasiado pronto, editado, borrado. Nos protegemos, o nos resignamos, y nuestro pedestal se convierte en una jaula.

En 2020, la Filarmónica de Nueva York introdujo el Proyecto 19, una iniciativa de múltiples temporadas para encargar y estrenar 19 obras nuevas de 19 compositoras, la iniciativa de encargos exclusivamente femeninos más grande en la historia. Y así les pregunto, mientras extendemos nuestros sonidos en sus mentes, caminen suavemente, porque están caminando sobre nuestros sueños.

— Nina Young

***Al Hakawati* (El Narrador, 2024)**

Karim Al-Zand (n. 1970)

Estreno mundial | Co-comisión del Festival

Co-comisionada por el Festival de Música Contemporánea de Cabrillo y la Orquesta Sinfónica WDR de Colonia con el generoso apoyo de Russ Irwin.

Al Hakawati (El Cuentista) presenta fragmentos de una ópera en progreso titulada *El libro de los cuentos*. La ópera está inspirada en un reciente descubrimiento sobre una de las colecciones de cuentos más queridas, las llamadas "Mil y una noches". La procedencia exacta de estos cuentos árabes medievales, propiamente conocidos como 'Alf Laylah wa-Laylah (Mil y una noches), siempre ha sido un misterio. Todo eso cambió cuando en 1993 se encontró un manuscrito árabe del siglo XVIII en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Era un diario de viaje escrito por un narrador sirio de 75 años llamado Hanna Diyab. En 1707, el joven Diyab emprendió un viaje extraordinario a Europa que duró varios años. Sus increíbles aventuras culminaron en un encuentro con el Rey Sol, Luis XIV, en los pasillos de Versalles. Diyab contó sus cautivadoras historias a todos los que conoció en sus viajes, incluyendo a Antoine Galland, un traductor y arqueólogo en París. Fue Galland quien, en 1710, presentó por primera vez a los lectores occidentales las historias de Alí Babá y Aladino en *Les Mille et une Nuits* —pero Galland nunca mencionó al narrador. Diyab regresó a Siria en 1709 y eventualmente se convirtió en un exitoso comerciante de telas en Alepo. Al parecer no tenía idea de hasta dónde habían llegado sus

cautivadoras historias. La ópera conecta historias y narradores a través del tiempo y el espacio: desde la actualidad, el Antiguo Régimen de Francia, hasta el mundo imaginario de Scheherazade. Los fragmentos en Al Hakawati comprenden cuatro "escenas" que presentan a los tres personajes femeninos principales de la ópera.

I. Tiembo, Estremezco

La famosa narradora Scheherazade contempla sus precarias circunstancias: cada noche, cuenta historias al asesino Shahryar para posponer su ejecución.

II. Él duerme, este

Shahryar finalmente está dormido. Consumida por la furia, Scheherazade se prepara para prender fuego a su cama.

III. Danza de las siete espadas (orquesta)

Murjana baila para su esposo, Alí Babá, y un comerciante visitante. Ella

sola ha discernido la verdadera intención de su invitado: planea matar a su ingenuo esposo, que tontamente ha robado un tesoro de una banda de ladrones. En el clímax de la danza, ella ejecuta al villano.

IV. Por lo que sé

Tarina Safar*, una erudita moderna de árabe medieval, ha descubierto el manuscrito de Hanna Diyab en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Ella se maravilla del poder de las historias y de los narradores.

[*El personaje de Safar es ficticio, pero está inspirado en la erudita estadounidense del Islam, Nabia Abbott (1897-1981), la primera profesora en el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. Abbott descubrió algunos de los fragmentos más antiguos conocidos de las Mil y una noches.]

— Karim Al-Zand

Esta presentación es posible gracias al generoso apoyo del patrocinador del concierto: **JERRY VUREK-MARTYN**

7p.m. **SÁB 3 DE AGOSTO**

UNBOUND

Auditorio Cívico de Santa Cruz

Orquesta del Festival Cabrillo
Dirigida por **CRISTIAN MĂCELARU**

The Golden Spike (2019)

Daniel Kellogg (n.1976)

Estreno en la Costa Oeste

I.Black Powder and Hell on Wheels (Pólvora Negra e Infierno sobre Ruedas)

II.Promontory

III.Manifest Destiny (Destino Manifiesto)

unbound: Phase 1 (2023)

Nate Heyder (n. 1998)

Estreno Mundial | Comisión del Festival

Comisionada como ganadora del Premio a Compositores Negros Emergentes del Festival Cabrillo con el generoso apoyo de Michèle y Larry Corash.

INTERMEDIO

Tell Me Again (2021)

Lembit Beecher (n. 1980)

Estreno en la Costa Oeste

Karen Ouzounian, violonchelo

Part I: In Which a Story Emerges (En la que surge una historia)

Part II: A Song Sung With Others (Una canción cantada con otros)

Cadenza

Part III. In Motion (En Movimiento)

Casting the Dice (2024)

Iván Enrique Rodríguez (n. 1990)

Estreno Mundial | Comisión del Festival

Iván Enrique Rodríguez, narrador

I.Brooding (Inquietante)

II.The Escape (El Escape)

III.The Arrival, The Mirage (La Llegada, El Espejismo)

IV.With Prescience (Con Presciencia)

Comisionada por el Festival Cabrillo de Música Contemporánea con el generoso apoyo de Henry y Carole Klyce.

The Golden Spike (2019)

Daniel Kellogg (n. 1976)

Estreno en la Costa Oeste

El 10 de mayo de 1869, en un valle desolado y barrido por el viento en las altas montañas de Promontory, al norte del Gran Salt Lake, un clavo de oro ceremonial marcó la finalización del enorme proyecto del ferrocarril transcontinental iniciado siete años antes. A las 12:47 PM, el telégrafo transmitió lo siguiente: "Punto, punto, punto, Hecho." El primer ferrocarril transcontinental unió a la creciente población de la costa del Pacífico con el resto de la nación. Esto llevó al desarrollo tanto del "gran desierto estadounidense" como de las fértiles industrias agrícolas de la costa oeste, creó un vasto y lucrativo comercio entre el Este y el Oeste, y proporcionó los medios desafortunados para someter a los nativos americanos capturados de las llanuras y montañas occidentales del continente.

I. Black Powder and Hell on Wheels (Pólvora negra e Infierno Sobre Ruedas)

La pólvora negra era una mezcla de salitre, carbón y azufre utilizada para explotar rocas en los extensos túneles y cortes excavados en el granito de Sierra Nevada, California, por el ferrocarril Central Pacific. *Hell on Wheels* era la fila temporal de ciudades de tiendas ruidosas y sin leyes que seguía al ferrocarril Union Pacific mientras avanzaban hacia el oeste. Estos dos grupos de jóvenes pobres personificaban la enorme labor humana requerida. Esta música áspera avanza con fuerza creciente a medida que todos los obstáculos son superados por pura fuerza muscular.

II. Promontory

El ferrocarril abarcó seis estados existentes y futuros, atravesando el corazón de la naturaleza salvaje del oeste estadounidense, una tierra

prístina y no desarrollada que finalmente fue domesticada por el ferrocarril y la civilización que llegó con él. Este movimiento lento captura la fuerza bruta, el aislamiento y la belleza natural de esta increíble extensión. La música es majestuosa, lírica y grandiosa. Partes de este movimiento también están llenos de lamento. Algo sagrado se perdió; las culturas nativas americanas fueron desplazadas y erradicadas.

III. Manifest Destiny (Destino Manifiesto)

Los colonos estadounidenses estaban destinados a moverse a través del expansivo del oeste norte americano. Dos costas conectaron nuevas economías florecieron, surgieron pueblos y ciudades, y el vasto territorio de norte américa se convirtió en un país unificado. La música es grandiosa y celebratoria e incluye las campanas y cañones victoriosos que sonaron simultáneamente en la ciudad de Nueva York y San Francisco el 10 de mayo de 1869.

— Daniel Kellogg

The Golden Spike fue encargada por la Orquesta Sinfónica de Kansas City y el Maestro Michael Stern.

unbound: Phase 1 (2023)

Nate Heyder (n. 1998)

Estreno Mundial | Comisión del Festival

Comisionada como ganador del Premio a Compositores Negros Emergentes del Festival Cabrillo con el generoso apoyo de Michèle y Larry Corash.

Unbound marca un periodo de transición en mi vida durante el cual me sentí libre, personal, artística, y espiritualmente, de las limitaciones que alguna vez me mantuvieron atado.

Con total indiferencia por palabras y términos como clásico, contemporáneo, género, música de arte e incluso *compositor*, esta obra representa una sensación de libertad que solo se alcanza siendo verdaderamente uno mismo.

— Nate Heyder

***Tell Me Again* (2021)**

Lembit Beecher (n. 1980)

Estreno en la Costa Oeste

"*Tell Me Again*" ("Cuéntame otra vez") fue escrita para la violonchelista Karen Ouzounian y estrenada por la Orquesta Filarmónica de Orlando bajo la dirección de Eric Jacobsen. Tanto Karen como yo crecimos con historias sobre los orígenes y la migración de nuestras familias. Mi abuela era estonia: escapó durante la última parte de la Segunda Guerra Mundial y, tras pasar cinco años en campos de desplazados, emigró a Estados Unidos junto con mi madre, que entonces tenía siete años. La abuela de Karen era armenia: creció en Beirut, después de que sus propios padres fueran expulsados de Turquía durante el Genocidio Armenio. Los padres y la abuela de Karen emigraron a Canadá durante la Guerra Civil Libanesa. Mientras escribía, pensé en la importancia de estas historias para nuestras respectivas familias. Creo que, para todos nosotros, pero especialmente para aquellos que han vivido perturbaciones y traumas, contar una historia no es solo una forma de transmitir una secuencia de eventos, sino una manera de procesar la experiencia, de intentar aceptar y tener algún grado de control sobre las fuerzas que han moldeado nuestras vidas. Con "*Tell Me Again*", quise escribir música que reflejara cómo estas historias se convierten en una parte central de la cultura de las

familias y las comunidades a medida que se cuentan una y otra vez, incluso mientras cambian con el tiempo, con cada nueva generación haciendo consciente o inconscientemente elecciones sobre qué omitir y qué enfatizar.

En el primer movimiento, pensé en la línea solista como la encarnación de una historia, formándose y desarrollándose en respuesta a la energía nerviosa y caótica de la orquesta, que rodea al violonchelo con el torbellino de la vida. A medida que la orquesta lidera, el violonchelo responde con gestos cortos y resonantes. La música orquestal sigue comenzando de nuevo, volviendo a las mismas frases, como una mente que repite los mismos eventos una y otra vez, y en respuesta, el violonchelo gradualmente adquiere vida propia, extrayendo hebras melódicas y pasajes rápidos de las texturas de la orquesta, ganando impulso y gradualmente afirmándose. Aproximadamente a dos tercios del camino, el violonchelo llega a una línea melódica elevada que mantiene durante el resto del movimiento. La orquesta ahora sigue al violonchelo, desvaneciéndose gradualmente como un recuerdo que lentamente es reemplazado por una historia. En el segundo movimiento, el violonchelista se convierte en un cantante, enseñándole una canción a la orquesta. La línea melódica del violonchelo combina elementos que reflejan tanto a Karen como a mí, comenzando con el ritmo entrecortado de una melodía armenia y terminando con una cita de una canción folclórica estonia, *Meil Aiaäärne Tänavas*, que escuché por primera vez cuando era niño. La melodía se extiende por la orquesta, repetida en un estilo de llamada y respuesta típico del canto folclórico estonio, y gradualmente se evapora, asentándose en una textura tierna y reluciente: un regreso a la

música elevada del violonchelo del primer movimiento, esta vez de manera introspectiva. El movimiento termina con la melodía armenio-estonia tocada en fragmentos por toda la orquesta.

El tercer movimiento comienza con una cadencia, el violonchelo solista tocando semicorcheas repetidas, casi como si estuviera borrando con un borrador, intentando sobrescribir el recuerdo de los movimientos anteriores. A medida que la orquesta comienza a responder al violonchelo, uniéndose a su energía de movimiento perpetuo, reaparecen insinuaciones de música de los movimientos anteriores, incluyendo una versión majestuosa y enlentecida de la melodía del violonchelo del primer movimiento, esta vez tocada por los cuernos. Después de una sección central repentinamente suave y palpitantemente nostálgica, la música se reanuda con abandono y exuberancia enérgica, a veces alegre, a veces temerosa, a veces grandiosa, descontrolándose hasta que da paso a una breve e inesperada coda: un atisbo de algo nuevo y esperanzador, pero a la vez agri dulce.

— Lembit Beecher

Casting The Dice (2024)

Iván Enrique Rodríguez (n. 1990)

Estreno Mundial | Encargo del Festival Encargada por el Festival de Música Contemporánea Cabrillo con el generoso apoyo de Henry y Carole Klyce.

La oportunidad de emprender en esta aventura llegó a mi justo un día antes de mi cumpleaños en 2023. Recuerdo la cálida y amistosa conversación que tuve con Ellen Primack, donde surgió por primera vez la posibilidad de crear esta pieza. La sugerencia que hizo resonó profundamente en mí: propuso que nos concentráramos en las narrativas de inmigración, refugiados

y solicitantes de asilo.

Instantáneamente, resonó con mi propia experiencia. A pesar de ser ciudadano de los Estados Unidos, me veo a mí mismo como inmigrante, viniendo desde Puerto Rico, una pequeña isla en el Caribe bajo el control de los EE. UU. desde 1898.

Siguiendo el destino, me vi llegando a las costas de los Estados Unidos, experimentando los familiares dolores de la diáspora: la sensación de tener una casa pero no un hogar, de plantar raíces en suelo desconocido y aun así carecer de un verdadero sentido de pertenencia, siempre atormentado por el temor de no ser completamente bienvenido. Con mis propias experiencias en mente, supe que esta pieza debía resaltar auténticamente las voces de aquellos que han vivido la experiencia de inmigrante, solicitante de asilo y refugiado.

Como buen *millennial*, recurrí a las redes sociales, colocando anuncios en Facebook, Instagram y Twitter, invitando a refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes a compartir sus historias. La respuesta fue abrumadora. Al adentrarme en sus narrativas, quedé instantáneamente atrapado por un tema en común: la oscuridad de sus viajes, los horrores de las guerras, los peligros, la desgarradora pérdida de seres queridos. Estaba paralizado, inseguro de cómo proceder cuando tantas historias compartían detalles tan desgarradores.

Sin embargo, en medio de la oscuridad, había un destello de esperanza: una esperanza cautelosa y reservada. Esperanza en la promesa de comunidad, en la posibilidad de cultivar nuevas raíces en un suelo de compasión y bondad compartida. Todos sabemos lo frágil que puede ser la esperanza,

especialmente en los tiempos turbulentos en los que nos encontramos. Y así, junté estas historias, extrayendo de sus experiencias compartidas para elaborar el texto del narrador para la pieza.

Fue una tarea ardua, navegar a través de los vívidos relatos, y a menudo, traumáticos que me habían sido confiados. Pero el mismo sueño que los impulsó a lanzar los dados del

destino me instó a llevar a cabo este proyecto. En las palabras de aquellos que compartieron sus historias conmigo: “Estamos aquí, y las cosas son mejor que ayer. Pero en lugar de mejor, podría ser empático, humanitario, amable, compasivo, justo... Entonces, dime... tú... tu decisión podría cambiar el camino del destino, ¿debería atreverme a esperanzarme... otra vez?”

— Iván Enrique Rodríguez

La presentación de hoy es posible gracias al generoso apoyo de:
FRAN FISHER Y CIARA HARRAHER & MIKE MCDONNELL

1p.m. DOM 4 DE AGOSTO

CONCIERTO FAMILIAR (¡Gratis!)

Auditorio Cívico de Santa Cruz

Orquesta del Festival Cabrillo
dirigida por **CRISTIAN MĂCELARU**

VIBE (2018)

Gregory Smith (n. 1957)

VIBE es una liviana exploración sinfónica y del increíble mundo del sonido. Un estudio sobre cómo se produce el sonido y cómo lo escuchamos.

Con la asistencia de la orquesta, el narrador guía a la audiencia en un viaje sinfónico de descubrimiento sobre cómo la energía hace vibrar el aire y forma ondas sonoras, cómo nuestros oídos reciben las ondas, por qué es tan importante tener dos oídos y cómo nuestras voces e instrumentos musicales producen sonido. El viaje también incluye una demostración de cómo funciona el eco, cómo se comporta el sonido en el aire, el agua, los sólidos y el espacio exterior.

La participación del público es una parte importante del espacio sonoro y espero que al final de la aventura, la audiencia sienta un sentido de colaboración. *VIBE* se alinea con el enfoque S.T.E.A.M. (ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas) en la educación, en este caso enfocándose en la impresionante relación entre la ciencia del sonido y el arte de la música.

¡Happy vibing!

— Greg Smith

*Antes de VIBE habrá una presentación y demostración especial de un conjunto de percusión liderado por el Percusionista Principal, Galen Lemmon, y un "Tour de la Orquesta" con músicos de la Orquesta del Festival Cabrillo.
Apoiado por el Fondo de la Familia Hawley*

La presentación de esta noche es posible gracias a los donantes de nuestro Fondo de Reserva para Iniciativas Artísticas (AIR), incluidos los generosos legados de Lana Weeks, Richard Weeks, Gayle y Scott Spencer, y Marion Taylor.

7 p.m. SÁB 10 DE AGOSTO

COSTA CREATIVA

Auditorio Cívico de Santa Cruz

Orquesta del Festival Cabrillo
dirigida por **CRISTIAN MĂCELARU**

Lost Coast (2023)

Gabriella Smith (n. 1991)

Gabriel Cabezas, violonchelo amplificado

I.Negra = 138 - 146

II.Negra = 138 - 146

III.Negra = 108

Concierto para trompeta (2023)

Wynton Marsalis (n. 1961)

Estreno en la Costa Oeste

Michael Sachs, trompeta

I.Freely (Llamada y respuesta primigenia)

II.Balada (Una sensación encantadora)

III.Són mexicano (Exuberante)

IV.Blues (Introspectivo - Mañana)

V.Pastoral francesa (Vals fluido y relajado)

VI.Harlequin 2-Step (Caprichoso)

INTERMEDIO

PARHELION (2024)

Bora Yoon (n. 1980)

Estreno mundial | Comisión del Festival

Bora Yoon, voz

Encargada por el Festival de Música Contemporánea de Cabrillo con el generoso apoyo de Robert y Carolyn Levering.

I.Lux (Luz)

II.Ventus (Viento)

III.Aquarum (Agua)

IV.Viscera (Materia)

V.Celestis (Cielos)

***Lost Coast* (2023)** **Gabriella Smith (n. 1991)**

Lost Coast está inspirada en un viaje de cinco días que hice sola con mochila por el Lost Coast Trail, una sección sorprendentemente remota de la costa norte de California. Es un paisaje salvaje y dramático, con precipicios dentados y caídas vertiginosas que dominan un oleaje feroz y rugiente. La zona es tan agreste que el Pacific Coast Highway tuvo que ser desviada 100 millas tierra adentro porque el terreno estaba demasiado plagado de acantilados para poder construir sobre él. Las condiciones del sendero eran dudosas, con desprendimientos y secciones tan cubiertas de maleza que tuve que abrimme paso a través del matorral costero. Algunas secciones eran tan empinadas que tuve que agarrarme a los arbustos de coyote para subir pequeñas pendientes. En cinco días, solo encontré a dos personas más en el sendero.

Con la crisis climática convirtiéndose en una parte cada vez más importante de nuestras vidas diarias, y con poco o ningún progreso en la reducción de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero, el título *Lost Coast* ha adquirido un significado adicional para mí. La pieza es una expresión emocionalmente cruda de la tristeza, la pérdida, la rabia y el miedo experimentados como resultado del cambio climático, así como la alegría, la belleza y el asombro que he sentido en los últimos lugares silvestres del mundo, y la alegría y esperanza de trabajar en soluciones climáticas.

—Gabriella Smith

Concierto para trompeta **(2023)**

Wynton Marsalis (n. 1961)
Estreno en la costa oeste

Cuando Michael Sachs se acercó a mí con la idea de escribir un concierto para trompeta y orquesta para él, me sentí honrado. Somos de la misma generación y compartimos muchas experiencias comunes. A los 26 años, se convirtió en el principal de la venerada orquesta sinfónica de Cleveland. Su nombramiento fue una inspiración para todos nosotros, mostrando que era posible que una nueva voz importante surgiera y extendiera el legado de la trompeta orquestal estadounidense al más alto nivel.

Durante el proceso de escribir esta pieza, Michael y yo nos desviamos del tema para conversar durante horas con un entusiasmo natural sobre todos los grandes maestros que hemos tenido, los augustos maestros que amamos, los músicos jóvenes fantásticos que encontramos y, en última instancia, sobre lo que continuamos aprendiendo de nuestro instrumento. Quiero que este concierto permita a Michael transmitir la profunda gama de sentimientos y la alegría de desafiar las limitaciones técnicas que definen nuestro legado como trompetistas.

El primer movimiento comienza con el trompeteo estridente de un elefante y un par de grandes pasos en respuesta. Una temerariamente heroica fanfarria y su eco montan la tensión entre ritmos triples y dobles, tonos fuertes y suaves. La trompeta está acompañada por el tímpani, como en tantas sinfonías clásicas. Una frase lírica de séptima menor y su respuesta en tresillos repetidos proporcionan un tema contrastante. Pronto se nos presentan algunos elementos mágicos, como

digitaciones alternativas, aleteos y gruñidos que dan sabor a nuestra paleta de expresión. Estos elementos se desarrollarán a lo largo de la pieza. El segundo movimiento trata sobre un sentimiento de amor. En esta balada, la trompeta está acompañada por el oboe. La frase lírica arpeggiada de séptima menor del primer movimiento se expande en una melodía completamente desarrollada y los tresillos de fanfarria se transforman a través de registros más agudos con intención de evocar el romanticismo juvenil del *doo-wop*. Continuamos en un estilo de canto instrumental abiertamente romántico y sin reservas regalado al mundo por Louis Armstrong y posteriormente desarrollado por muchos grandes trompetistas de todos los estilos. El ataque solitario pero afilado de la trompeta con influencia española es un aspecto definitivo del sonido internacional del instrumento. El tercer movimiento aborda la música de la diáspora afro-hispánica y comienza con una reelaboración del tema principal del primer movimiento. Se desarrolla a través de muchas variaciones virtuosas en un ritmo alternante de 2-3. Continuamos en un bolero español con cuerdas pellizcadas, arqueadas y rebotadas sobre y bajo las cuales la trompeta y el fagot conversan. Llamadas y respuestas de los vientos madera nos llevan a una habanera moderna en una métrica 5/4, y la trompeta canta acompañada por la trompa francesa en contrapunto. Al final, las trompas cantan "Aum" mientras la trompeta recita una oración-cadenza que nos conecta con nuestro papel ceremonial como embajadores hacia el más allá (aún representado por la solemne interpretación de Toques de clarín en el paso de los soldados). El cuarto movimiento es blues. Llamada y respuesta es el modo principal de comunicación del blues,

así como la definición misma de concierto. Comenzamos con la introspección de una sola nota dron y los vientos madera tejiendo melodías pentatónicas a través de los diversos registros. El tema es una vez más ese tema lírico secundario de séptima menor del primer movimiento dividido entre trompeta, clarinete y clarinete bajo, y luego entre trompeta y corno inglés. Una sección intermedia presenta evocaciones de iglesia y la tensión entre lo secular y lo sagrado que siempre trae consigo el blues. En esta iteración, los trombones y trompas francesas predicando un sermón serio, mientras que la trompeta es ese bromista que siempre juega durante el servicio. La trompeta responde a la seriedad de los trombones y trompas francesas predicadoras con vocalizaciones juguetonas sobre el ritmo de baile de dos tiempos de una banda de cuerdas campestre. La predicación se vuelve más seria mientras el trompetista triplica su irreverencia. Al final, se reconoce la trascendencia de la seriedad con un abierto coral de metales. Volvemos al blues solitario con una introspección imparable que camina por el sendero pentatónico que conecta el Este con el Oeste y termina con un solo dron de violín con vientos madera y trombón con sordina tejiendo colores desapasionados. El quinto movimiento es un vals lírico breve inspirado en el legado de la trompeta francesa. Nuestra generación de trompetistas estadounidenses fue fuertemente influenciada por el gran Maurice André y el querido Pierre Thibaud. Crecimos practicando con los libros de Arban y Charlier, tocábamos piezas de concierto característicamente francesas de Tomasi y Jolivet y todo tipo de piezas de prueba de la biblioteca del Conservatorio de París. Esta es una conversación peculiar en *trio rubato*

con voces contrapuntísticas que se entrelazan fuera y dentro del tiempo, el registro, el timbre y tonalidad para crear un tapiz impresionista.

El sexto movimiento se centra en el elemento mágico del 'bromista/travieso,' elemento que ha estado presente durante toda la pieza. La virtuosidad propia tiene el poder de hacer que lo imposible parezca fácil, como las ideas ingeniosas que desafían las reglas de Master Juba, Anansi, Br'er Rabbit, Pulcinella, el Coyote, o cualquiera de los muchos bromistas que habitan en el mito universal. A los trompetistas les gusta desafiar la autoridad. Nos gusta jugar y hacer bromas. Este movimiento abre la caja de herramientas de percusión para crear caos y desorden apenas controlado mientras la trompeta baila a través de todo. Desarrolla temas de los otros movimientos y está arraigado en un ritmo de danza circular de la tradición judía de Europa del Este. Las cosas se construyen y se desmoronan y se vuelven a construir una y otra vez, pero cuando todo está dicho y hecho, volvemos a la jungla donde ese viejo elefante se suelta. Ahí van, haciendo todo tipo de ruido. Y con esa fanfarria final, el elefante se aleja con paso lento y nos damos cuenta que todo comenzó cuando ella se soltó por primera vez.

— Wynton Marsalis

PARHELION (2024)

Bora Yoon (n. 1980)

Estreno mundial | Comisión del Festival

Encargada por el Festival de Música Contemporánea de Cabrillo con el generoso apoyo de Robert y Carolyn Levering.

Con textos de Bora Yoon y Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Voz: Bora Yoon

Diseño de proyección interactiva por Joshue Ott, Interval Studios
Producido por Annie March, SOZO
Diseño de iluminación: Aron Altmark
Operador de visuales: Nathan Wheeler

PARHELION es una obra sinfónica multimedia que cruza muchos mundos atmosféricos, dividida en cinco movimientos para crear un ciclo continuo de atmósfera y clima:

I. Lux (Luz)

II. Ventus (Viento)

III. Aquarum (Agua)

IV. Viscera (Materia)

V. Celestis (Cielos)

Esta obra está inspirada en las instalaciones *Sky Space* del artista lumínico James Turrell y en los sutiles movimientos de luz y color que ocurren en los momentos de mayor cambio de iluminación, al atardecer y al amanecer. Sonora y estéticamente, una partitura con una cualidad inmersiva de diseño sonoro yuxtapone la paleta sinfónica con pequeños sonidos amplificados de la naturaleza, objetos transformados, y la voz para presentar el máximo espectro de sonido, desde los mundos sonoros más diminutos hasta los océanos de sonido más grandes. Esta obra es una amalgama de mi trabajo como artista de sonido-envolvente espacial, compositora sinfónica y compositora/intérprete de narrativa multimedia en solitario que exploro en mi trabajo en conjunto con el visualista en vivo Joshue Ott.

Un parhelio es un fenómeno óptico que, creado por la humedad cristalina en el aire y visto desde un ángulo específico, produce un resplandor esférico alrededor del sol. A través de los colores, timbres y texturas de la orquesta, *PARHELION* traza un viaje atmosférico desde los cielos hasta la tierra, pasando por el agua y la

materia, regresando nuevamente a los cielos. Dramatúrgicamente, este es un viaje metafísico representando el camino del sol desde el atardecer hasta el amanecer—en la concetricidad del viaje del héroe, el inframundo antes de su amanecer, pelechando y renaciendo en regeneración.

Esta obra fue creada para el Auditorio Cívico de Santa Cruz. Construyendo mundos sonoros sensoriales en la intersección de la música y la arquitectura, *PARHELION* ofrece tanto una meditación sónica hacia el interior como hacia el exterior, al igual que una celebración del Festival de

Cabrillo y lo que la música nueva podría ser para la paleta sinfónica. La estética atmosférica está inspirada en las majestuosas y efervescentes costas de Santa Cruz, presenciando el lento despliegue de colores, el cambio de iluminación, las oscilaciones visuales de los faros y el ritmo sinérgico de las olas del océano. Transformada en música, esta obra captura estos momentos, pulsaciones lumínicas, distancias y proximidades, creando un sentido de la vasta naturaleza espacial del cosmos, con nuestras percepciones del espacio interior y exterior.

— Bora Yoon

La presentación de esta noche está dedicada
con gratitud a las increíbles

FAMILIAS ANFITRIONAS

que abren sus hogares y corazones
para recibir a los músicos de nuestro Festival

7 p.m. DOM 11 DE AGOSTO

PASSAGE

Auditorio Cívico de Santa Cruz

Orquesta del Festival Cabrillo
dirigida por **CRISTIAN MĂCELARU**

Baião N' Blues (2023)

Clarice V. Assad (n. 1978)

Estreno en la Costa Oeste

Esta presentación ha sido financiada en parte gracias al apoyo del Premio Jeffery Cotton, un programa de la Fundación BMI. Puedes encontrar más información sobre el compositor Jeffery Cotton (1957-2013) en jefferycotton.com.

Passage (2018)

Pierre Jalbert (n. 1967)

Estreno en la Costa Oeste

I. Expansivo; negra = 72 (blanca = 36)

II. Reverberante (Misterioso); negra = 72

III. Energético; negra = 152

INTERMEDIO

Concierto para violín (2024)

Errollyn Wallen (n. 1958)

Estreno en la Costa Oeste

Philippe Quint, violín

Mariachitlán (2016)

Juan Pablo Contreras (n. 1987)

Baião 'N' Blues (2023)

Clarice Assad (n. en 1978)

Estreno en la Costa Oeste

Encargada por KMFA, Classical 89.5 en Austin, Texas, para su iniciativa de Compositores en Residencia Draylen Mason 2023. Dedicada a Lou Ann y Bill Lasher, y en memoria de Draylen Mason (2000-2018).

Baião 'N' Blues es una composición orquestal que celebra la vibrante fusión de dos mundos musicales diversos. Inspirada en los ritmos animados de la música brasileña e impregnada con la esencia emotiva del blues americano, la pieza explora influencias musicales interculturales. Yuxtaponiendo temas brasileños con inflexiones de blues, la composición presenta una mezcla armoniosa y encantadora de colores sonoros. A lo largo del viaje orquestal, una sensación de ligereza y humor imbuye el paisaje musical, invitando al público a participar en un diálogo animado. Encargada por KMFA para la Orquesta de la Universidad de Texas bajo la dirección del director Douglas Kinney Frost, *Baião 'N' Blues* muestra el poder de la música para trascender las fronteras culturales y conectar a las personas a través del arte de escuchar.

— Clarice Assad

Passage (2018)

Pierre Jalbert (nacido en 1967)

Estreno en la Costa Oeste

El título en mi obra se refiere a los múltiples significados de la palabra 'pasaje': el viaje de un lugar a otro (muchas de mis obras recientes han explorado la idea de la migración, un viaje lleno de pruebas y tribulaciones), el paso del tiempo y los pasajes musicales. La pieza fue encargada originalmente por la Orquesta

Sinfónica de Cincinnati como parte de su proyecto de encargos en el 250 aniversario de Beethoven. Hay referencias y transformaciones de pasajes musicales de la Cuarta Sinfonía de Beethoven a lo largo de la obra. Muchos de estos pasajes fueron simplemente puntos de partida que evolucionaron hacia un material musical nuevo y único.

La idea del paso del tiempo y la transformación de la música antigua en un lenguaje musical moderno también jugaron un papel en la obra. La pieza consta de tres movimientos contrastantes, cada uno respondiendo a un aspecto diferente de dicha sinfonía de Beethoven. En última instancia, la obra se destaca por sí misma para formar algo de nuestro tiempo: un viaje de un lugar a otro.

— Pierre Jalbert

Concierto para violín

(2024)

Errollyn Wallen (n. en 1958)

Estreno en la Costa Oeste

Crear mi primer concierto para violín ha sido un viaje fascinante. Componer para un virtuoso como Philippe Quint abre un mundo de posibilidades, donde la combinación de expresividad, carácter y destreza técnica se encuentra en las manos de un solo músico, dispuesto a explorarlas. Esto ha sido una gran inspiración para mi pensamiento musical en esta obra. Una característica notable de este concierto para violín es la inclusión de material biográfico. En el primer movimiento, el oyente escuchará música que evoca el recuerdo del sonido de las campanas de la iglesia que Philippe escuchó de niño en la Unión Soviética. En el segundo movimiento, una canción de cuna, 'Shlof Mayn Fegele', la cual solía ser cantada al joven Philippe por su

abuelo. El movimiento final es juguetón y optimista, evocando la bienvenida a una nueva vida en América.

El concierto está estructurado en tres movimientos.

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi profunda gratitud a Philippe Quint por descubrir y promover mi música, así como por la oportunidad de colaborar con él y con todas las orquestas involucradas en esta comisión de manera tan fructífera y placentera.

— Errollyn Wallen

***Mariachitlán* (2016)** **Juan Pablo Contreras (n. en 1987)**

Mariachitlán (Mariachilandia) es un homenaje orquestal a mi lugar de nacimiento, el estado mexicano de Jalisco, donde se originó la música mariachi. La obra relata mi experiencia visitando la Plaza de los Mariachis en Guadalajara, la capital de Jalisco, un lugar donde los mariachis tocan sus canciones en cada rincón y se interrumpen entre sí para ganarse al público.

En *Mariachitlán*, ritmos tradicionales como la canción ranchera en métrica de 2/4 (*chún-ta chún-ta*), el vals romántico en métrica de 3/4 (*chún-tah-ta*), y el son jalisciense (canción al estilo de Jalisco), que alterna entre métricas 6/8 y 3/4, acompañan melodías originales inspiradas en los hermosos paisajes de Jalisco. Instrumentos de mariachi como la trompeta, el arpa y el violín se presentan como solistas en esta obra. Además, las cuerdas emulan los patrones de rasgueo de las vihuelas, mientras que los contrabajos gruñen como guitarrones.

Hacia el final de la pieza, un policía sopla su silbato en un intento de detener la fiesta. Sin embargo, la

multitud corea "*Mariachitlán*", aumentando gradualmente en intensidad, y es recompensada con música más vibrante que culmina la obra con gran brillantez.

— Juan Pablo Contreras

Mariachitlán ganó el Concurso de Composición Orquestal de Jalisco en 2016 y fue nominada al Latin GRAMMY en 2019 en la categoría de Mejor Arreglo.

¡Queremos saber sus opiniones! Valoramos sus pensamientos, ideas y sugerencias enormemente. Sus comentarios a través de esta encuesta son cruciales para que podamos seguir evolucionando y sirviendo mejor a nuestro público.