

JULIO 26—AGUSTO 9, 2026
EN EL AUDITORIO CÍVICO DE SANTA CRUZ

NOSOTROS LOS SOÑADORES

CABRILLO FESTIVAL 2026
OF CONTEMPORARY MUSIC

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 innumerables comisiones Festivales, estrenos mundiales, en los Estados Unidos y 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 público.

"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 traductora, asesor de idioma español y Asociada de Extensión Fatima Sanchez.

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

8p.m. VIE 31 DE JULIO

ON FREEDOM

Auditorio Cívico de Santa Cruz

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

America the Beautiful? (2026)

Vivian Fung (b. 1975)

*Estreno Mundial | Comisión del Festival
Comisionada por el Festival de Música
Contemporánea Cabrillo con el generoso
apoyo de Michael Good y JoAnn Close, y
Nora Frimann y Dan McFadden*

Concerto para Clarinete y Orquesta (2026)

Pedro Emanuel Pereira (b. 1990)

*Estreno Mundial | Comisión del Festival
Carlos Ferreira, clarinete
Comisionada por el Festival de Música
Contemporánea Cabrillo con el generoso
apoyo de Russ Irwin y Mary Dawson*

- I. *The Fall (La Caída)*
- II. *Babel*
- III. *David's Harp (La Arpa de David)*
- IV. *Pentecost (Pentecostés)*

INTERMEDIO

Happy Birthday for New Orleans Jazz Band (1966)

Robert Hughes (1933-2022)

Sinfonía No. 15, "Lincoln" (2026)

Philip Glass (b.1937)

*Estreno en la Costa Oeste
Zachary James, barítono*

*Con el generoso apoyo de
The Hearthland Foundation*

- I. *Lyceum Address, Pt. 1 (Dirección del Liceo Pt. 1)*
- II. *Lyceum Address, Pt. 2 (Dirección del Liceo Pt. 2)*
- III. *Interlude (Interludio)*
- IV. *Autobiography, Pt. 1 (Autobiografía Pt. 1)*
- V. *Autobiography, Pt. 2 (Autobiografía Pt. 2)*
- VI. *Slavery (Esclavitud)*
- VII. *The End of the War (El Fin de la Guerra)*
- VIII. *Farewell Address (Discurso de Despedida)*

Patrocinador de Medios: KALW

El concierto es disponible en vivo Domingo, Agosto 30 a las 6pm, en KALW 91.7 San Francisco, y transmisión web en KALW.org

NOTAS DE LA PROGRAMA ON FREEDOM

America the Beautiful?

Vivian Fung (B. 1975)

[Estreno Mundial | Comisión del Festival]

Esta obra fue comisionada para conmemorar el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. El Festival pidió que compusiera esta obra en respuesta a The Star-Spangled Banner (La Bandera de Barras y Estrellas), que desató una avalancha de emociones.

Guardo un amor profundo por los Estados Unidos—es la tierra donde perseguí mi educación postsecundaria e hice la decisión de criar mi familia. Ha sido, sin duda, una tierra de oportunidad para mí. Sin embargo, junto con mis sentimientos de gratitud, también hay olas de decepción y enojo. Estoy demasiado desanimada por el resurgimiento de xenofobia, racismo, y misoginia que se está expresando a lo largo de esta gran nación tras años de progreso. Ha tratado de captar estas reacciones aparentemente contradictorias en esta obra de cinco minutos llena de acción.

Esta obra incluye citas seleccionadas de The Star-Spangled Banner, comenzando de manera bastante notable en la frase inicial. Entonces, una cacofonía de citas de varios himnos ilustra la convergencia de mis herencias—Estadounidense, Chino, y Canadiense—resultando en una interacción conflictiva y ruidosa. Tres citas adicionales expresan algunos de mis sentimientos: “Y el resplandor rojo de los cohetes,” “las bombas estallando en el aire,” y el clímax eufórico final de la pieza: “Sobre la tierra de los libres” Últimamente, la pieza concluye con un tono de duda “América, la hermosa?” que nos lleva a contemplar nuestro complejo pero profundo experimento en democracia.

— Vivian Fung

Concerto para Clarinete y Orquesta

Pedro Emanuel Pereira (b. 1990)

[Estreno Mundial | Comisión del Festival]

Este concierto fue concebido como un acto de resistencia ontológica: no contra la pérdida de significado, sino contra la creciente incapacidad de reconocerlo. El problema no es que los valores hayan desaparecido, sino que la distracción nos ha alejado de ellos. Lo

que queda ya no se ve. Mientras manteniendo estructura en cuatro movimientos clásicos, la obra transforma esa arquitectura en una trayectoria que directamente confronta esta condición.

El primer movimiento, La Caída, se basa en la narrativa de Génesis como una figura de raptó. La música es organizada a través de una lógica formal y rigurosa, formada por una densidad contrapuntal y tensión armónica. Dentro de este orden, algo da paso. El clarinete se mueve entre pertenencia y distancia, como una conciencia que ya no está alineada con el lugar que habita.

El siguiente movimiento, Babel, The second movement, Babel, cambia este raptó en la esfera colectiva. La orquesta habla. Varios idiomas se superponen, no para comunicar, sino para saturar el espacio. Lenguaje se multiplica hasta que pierde su función. El resultado no es complejidad, sino desintegración.

El tercer movimiento, La Arpa de David, presenta una inversión. La música se retira de la exterioridad y entra un estado de exposición. Lamento no es un efecto expresivo, sino una condición. El lenguaje ya no se afirma, sino se orienta hacia algo más grande de sí mismo. La orquesta deja de fragmentarse y comienza a converger.

El cuarto movimiento, Pentecostés, no resuelve, sino transforma. Materiales anteriores regresan abajo un lógico diferente. Multiplicidad ya no divide. Empieza a coexistir. Lo que era inestable encuentra función entre un conjunto más amplio.

Durante toda la obra, el clarinete aparece como una voz buscando orientación entre un cuerpo colectivo. El concierto no ofrece respuestas. Pero rechaza la idea de que todo ha sido perdido. En cambio, propone que de lo que queda demanda ser escuchado otra vez.

— Pedro Emanuel Pereira

Happy Birthday for New Orleans Jazz Band

Robert Hughes (1933–2022)

Un quinteto para clarinete, trompeta, trombón, tuba (o contrabajo) y percusión, este pieza de

party fue compuesto en 1966 para acompañar una película para niños titulada *That's Me (Eso Es Yo)* que corrió aproximadamente doble el extensión que este fragmento rebautizado. La película fue producida por Amazing Life Games en Sausalito bajo la supervisión del educador Ethel Young, quién desarrolló el proyecto experimental Multi-Cultural para traer juntos estudiantes de ingresos medios y bajos en clases de preescolar y kinder.

La estructura de tres partes abre con una introducción medio adormilada a *Happy Birthday (Feliz Cumpleaños)* dirigido por el clarinetista en un solo honky-tonk y desenfrenado. Una fiesta de cumpleaños con bailando sigue; y un reprise vibrante de *Happy Birthday* concluye las festividades.

Bob Hughes (1933–2022), un cofundador del Festival de Música Cabrillo, vino a Aptos en enero de 1961 para estudiar con un Lou Harrison hermético. Cuando Harrison se fue de viaje a Asia en los finales de marzo, Bob unió fuerzas con Vic y Sidney Jowers, quién , como dueños del restaurante-café el Sticky Wicket, fueron sus empleadores (el era lavaplatos) y su propietario (vivió al lado). Los Jowers eran enmendable al idea de expandir las oferta de la cafetería para incluir una serie de conciertos de cámaras y un teatro de verano con música. La serie duró dos temporadas, con Bob asesorando, dirigiendo, componiendo música incidental para teatro, tocando el fagot y, de vez en cuando, presentando sus propias composiciones y arreglos. Harrison regresó en julio a encontrar el mismo al centro de una comunidad de músicos y una audiencia entusiasta para su música. Cuando el Colegio de Cabrillo abrió su nuevo campus y teatro, la serie se convirtió en el Festival, con su primera temporada en 1963—justo a tiempo, ya que la cafetería cerrará el siguiente año para dejar paso para una nueva rampa de autopista.

— Margaret Fisher

Sinfonía No. 15, "Lincoln"

Philip Glass (b. 1937)

[Estreno en la Costa Oeste]

Componado entre 2021-2023. Es una obra de ocho movimientos para barítono y orquesta que es, en una forma, un retrato de Lincoln como la imagen de un hombre que se ha quedado en mi conciencia todos estos años.

Lincoln había aparecido en otras obras mías. Esto empezó a principios de la década de 1980 con las guerras civiles, una colaboración con Robert Wilson. Lincoln luego apareció en *The Perfect American* (El Americano Perfecto) (2013) sobre la muerte de Walt Disney en donde Disney interactúa con un Lincoln animatronica en *The Hall of Presidents* (El Salón de Presidentes). Lincoln otra vez aparece en *Appomattox* (2015), una ópera sobre la legacia de raza en los Estados Unidos.

Opera es una especie de teatro, no un lugar para una lección de historia. Cuando escribimos una sinfonía, estamos hablando de una relación hecha más abstracta. Al contrario de algunos de mis óperas centrados en figuras como Gandhi, Akhnaten, y científicos como Einstein, Kepler, y Galileo, cuando estaba invitada a componer esta nueva pieza, una sinfonía, pensé en presentar una imagen de Lincoln y su legacia como se me apareció a mí.

La figura de Lincoln, este hombre autodidacta quién apareció, al parecer, de la nada, quién habló en un estilo muy poética, quién su legacia de mantener el país junto en una época durante que se estaba destrozándose a sí misma—me pareció un tema adecuado para considerar en esta ocasión, el 250.º aniversario de nuestro país

Subtítulos y la partitura de escena proporcionados por Ruth E. DeSarno.

— Philip Glass

La presentación de esta noche es posible por los **DONANTES DE NUESTRO FONDO DE RESERVA PARA INICIATIVAS ARTÍSTICAS (AIR)**, y es dedicada a la **MEMORIA DE GABRIELLE STOCKER**

7p.m. SÁB 1 DE AGOSTO

DEFIANT DREAMS

Auditorio Cívico de Santa Cruz

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

of light and stone (2025)

Leilehua Lanzilotti (b. 1983)

[Estreno en la Costa Oeste]

- I. to compose (a componer)
- II. core, as in stone (núcleo, como el de una piedra)
- III. to rise up, as the moon (a alzarse, como la luna)
- IV. to braid, as a lei (a trenzar, como un lei)

Shades of Unbroken Dreams (2023)

James Lee III (b. 1975)

[Estreno en la Costa Oeste]

Alexandra Dariescu, piano

- I. Voice Merging (Fusión de Voces)
- II. Prophetic Voice (Voz Profética)
- III. Dynamic Spectacle (Espectáculo Dinámico)

INTERMEDIO

The Grain House (2026)

Sarah Hennies (b. 1979)

[Estreno Mundial | Comisión del Creative Lab Festival]

Comisionada por el Festival de Música Contemporánea Cabrillo con el generoso apoyo de Robert y Carolyn Levering y Cherrill Spencer

Apoyo a la Producción, Neal Shorstein y Christopher Doane

Patrocinador de Medios: Goodtimes

El concierto es disponible en vivo Domingo, Agosto 16 a las 6pm, en KALW 91.7 San Francisco, y transmisión web en KALW.org

NOTAS DE LA PROGRAMA DEFIANT DREAMS

of light and stone

Leilehua Lanzilotti (b.1983)

[Estreno en la Costa Oeste]

La obra sinfónica de Lanzilotti, *of light and stone* (de luz y piedra), es un experimento de melodías pasando uno al otro en la noche, una documentación rotunda de amor y admiración para la lāhui. Esta pieza se inspira en las vidas y composiciones de Nā Lani 'Ehā, o "los cuatro celestiales"—Rey Kalākaua, Reina Lili'uokalani, Princesa Likelike, and Príncipe Leleiōhoku—quién todos fueron compositores y contribuyeron extensivamente a preservar tradiciones culturales y incitaron innovación.

El primer movimiento evoca la grandeza de 'Iolani Palace (el Palacio 'Iolani), el The first movement evokes the grandeur of 'Iolani Palace. Construida en 1882 por Rey Kalākaua, representó la modernidad y fuerza del Reino de Hawái como un compañero igual en escenario internacional. El segundo movimiento abre con sonidos ominosos de pérdida: una campana de barco avisando la muerte de Kalākaua, los ecos solitarios de un joven príncipe Leleiōhoku (referido a su canción "Moani Ke Ala" en las cuerdas callados. Tomando el lugar de un scherzo tradicional, en cambio, el tercer movimiento es un baile de viento, llamando adelante la melodía de una de las pocas composiciones de Likelike, "Ku'u ipo i ka he'e pu'e one."

El movimiento final se centra la mayoría de su material sobre la canción de Reina Lili'uokalani "Ke Aloha O Ka Haku."

Inicialmente oído en las armónicas del primer movimiento bajo el trompeteo, ahora oímos las cuerdas trenzando el sonido en colores brillantes y cálidos. El movimiento termina con una meditación tranquila en un cambio armónica en "Mele Lāhui Hawai'i," de Lili'uokalani, donde Lili'uokalani ajusta la lema nacional de Hawái un poco, "e mau ke ea o ka 'āina, o kou pono mau / mana nui," or "la vida de la tierra es perpetuada en tu excelencia / gran energía." Tal vez Lili'uokalani no sólo se refiere a aquellos en el liderazgo, sino "tu" quién canta esto, "tu" quién escucha esto, "tu" en la comunidad que cargas tu cultura—tu casa—adelante.

— Leilehua Lanzilotti

Shades of Unbroken Dreams

James Lee III (b. 1975)

[Estreno en la Costa Oeste]

Mi concierto piano, *Shades of Unbroken Dreams* (Sombras de Sueños Intactos) es parcialmente inspirado por la famosa oración de Dr. Martin Luther King Jr., *I Have a Dream* (Tengo un Sueño). Elegí el título para reflejar un avance continuo e ininterrumpido hacia la realización del sueño del que habló el Dr. King.

Las "sombas" representan a las varias gente de color que aspiran ser parte de ese gran sueño. Como reflejo en esta oración, pensé sobre cómo este concepto también está inspirado por la idea de la justicia social e igualdad para cada hombre y mujer. Es un concierto que busca inspirar conversaciones sobre como oportunidades iguales se pueden lograr en la industria de musica clasica especialmente para la gente de color y las mujeres. Con respecto a la estructura del concierto, es en tres movimientos.

Intitulé cada movimiento usando lentes retórica de la fusión de voces (primer movimiento), voz profética (segundo movimiento), y espectáculo dinámico (tercer movimiento). "La fusión de voces" es una técnica frecuentemente usada por pastores afroamericanos. Combine las voces de pastores anteriores, extractos de Escritura, y los pensamientos del orador para crear una voz única.

El primer movimiento comienza evocando el concepto de un sueño y las cuerdas tocan una figura motivico y material del primer tema basado en las palabras, "Tengo un Sueño." Mientras el movimiento progresa, el segundo tema usa una figura rítmica para los textos "Cien años después." Los dos temas son empleados durante el movimiento y alcanza su clímax en el piano cadenza solo. El movimiento avanza a un fin disonante misterioso significando que todavía estamos esperando una resolución e igualdad verdad.

El segundo movimiento, "Voz Profética," busca mostrar la oración del Dr. King donde habló con urgencia y crisis, "dándole una voz profética." El metal y luego las cuerdas representan este censo de urgencia y

angustia antes que el piano entra con una melodía humilde y busca a solicitar un cambio positivo. “La voz profética debe restaurar una sensación de deber y virtud en medio de la decadencia de la venalidad.” Después que la materia musical principal fue presentada, compone un interludio, que es diseñado para sumergir al oyente en un mundo de ensueño de posibilidades ilimitadas para la acción positiva, el cambio, y el respeto mutuo. Este es seguido por un aumento de la densidad orquestal, que da lugar al tercer y último movimiento sin pausa.

El movimiento final “Espectáculo Dinámica” incorpora los textos “Que Resuene La Libertad” and “Por Fin Libre” cuando motivos rítmicos y temas melódicos. La estructura es sueltamente relacionado a la forma Rondó con una coda enfática de acordes potentes en el piano y hits orquestales cerca a los etapas finales del concierto, que trae la obra a su conclusión emocionante.

— James Lee II

The Grain House

Sarah Hennies (b.1979)

[Estreno Mundial | Comisión del Creative Lab Festival]

The Grain House (La Casa de Grano) toma su nombre de los nidos complejos y profundos formados subsuelo por hormigas cosechadoras, aunque esto no tuvo importancia en la composición de mi pieza de música. Durante los últimos años he tratado de componer sin comprender lo que estoy haciendo, trabajando en intuición e impulso para ver lo que sale cómo ha descubierto que mi música para casi toda mi vida siempre ha revelado algo de mi misma que no siempre fui consciente hasta mucho tiempo después. Escribí *The Grain House* libremente y sin plan, y cuando la pieza tomó su forma empecé a mirar la orquesta—un conjunto masivo compuesto por “equipos” de instrumentos similares—como una

comunidad donde sus ciudadanos trabajan para lograr un gol común. Tal vez la música que salió de mí era un deseo de crear un mundo en el que actualmente no vivo. Recientemente leí en línea que nadie bajó de 40 piensa que cualquier cosa buena vuelva a suceder alguna vez en los Estados Unidos. Como dijo Anohni, “Soy alguien que está buscando por una razón para tener esperanza,” y yo miro *The Grain House* en su extrañeza y resistencia a interpretación como un paso adelante, una manera de envisionar un mundo más como la que me gustaría vivir en pero además herido para siempre del mundo en que ya ha vivido.

— Sarah Hennies

La presentación de hoy es posible gracias al generoso apoyo de:

KATHRYN LAWHUN & MARK SHINBROT y patrocinador de negocios: West Coast Community Bank

1p.m. DOM 2 DE AGOSTO

CONCIERTO FAMILIAR

Auditorio Cívico de Santa Cruz

Presentación Inaugural por
El Sistema Santa Cruz y Pajaro Valley
Dirigida por **AMALIA DÍAZ**

Poppy (2026)

Gala Flagello (b. 1994)

Estreno Mundial | Comisión del Festival

TOUR DE LA ORQUESTA

¡Un tour girado de la orquesta— acomodadores dividirá a la audiencia en grupos, proveyendo un tour educacional de las familias instrumentales diferentes que hace la orquesta!

Orquesta del Festival Cabrillo
dirigido por **OCTAVIO MÁS-AROCAS**

Bravado (2023)

Gala Flagello (b. 1994)

The Conductor's Spellbook (2016)

Paul Dooley (b. 1983)

Paul Dooley, narrador invitado

Compañero de Comunidad: El Sistema Santa Cruz y Pajaro Valley

El Sistema empodera al joven y los niños de Watsonville y Pajaro Valley proporcionándoles las claves para desbloquear su herencia musical y las herramientas para construir sus legados creativos y sociales a través de la educación musical. Aprende mas: elsistema-sc-pajarovalley.org

NOTAS DEL PROGRAMA CONCIERTO FAMILIAR

Poppy

[Estreno Mundial | Comisión del Festival]

Poppy (Amapola) (2026) para vientos y cuerdas flexibles fue comisionada por el Festival de Música Contemporánea Cabrillo en colaboración con El Sistema Santa Cruz/Pajaro Valley. La pieza es nombrada por y inspirada por la flor del estado en California, la amapola dorada, y refleja la alegría, energía, y necesidad de la naturaleza que nos rodea. A través de síncopa vivaz, gestos soleados y melódicas, y un mundo sonoro brillante, *Poppy* celebra las voces vibrantes del conjunto entero. — **Gala Flagello**

Bravado

Escrito por el Festival de Música de Tanglewood 2023 y explora las muchas connotaciones de “bravado” (“fanfarronería”), un descendiente del Italiano Antiguo adjetivo *bravo*, significando como en Espagnol “bravo” o

“valiente.” Una persona con *bravado* se le puede considerar como atrevido o imprudente, arriesgado o arrogante, confiado o dominante. La orquesta musicalmente encarna esta gama de cualidades a través de la transformación de la melodía primaria del pieza.

— **Gala Flagello**

The Conductor's Spellbook

The Conductor's Spellbook (El Libro de Hechizos de los Conductores) cuenta la historia mágica de Tony Stradivarius. Durante una excursión escolar a la sinfonía, el joven Tony encuentra un libro poderoso de hechizos y lo usa para controlar la orquesta. ¡*The Conductor's Spellbook* es un experiencia de concierto emocionante e interactivo que introduce audiencias a música, instrumentos orquestales, e incluso dirección de orquesta!

— **Paul Dooley**

La presentación de esta noche es posible gracias al generoso apoyo del patrocinador del concierto:
JERRY VUREK-MARTYN

7 p.m. SÁB 8 DE AGOSTO

CONTROL

Auditorio Cívico de Santa Cruz

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

KONTROL (2026)

Clarice Assad (B. 1978)

Estreno Mundial | Comisión del Festival

Philippe Quint, violín

Rodrigo Assad, videógrafo

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

Defending Greenwood (2022)

Jackson A. Waters (b. 2001)

Estreno en la Costa Oeste

II. May 31, 1921

III. June 1, 1921

INTERMEDIO

Spin (2024)

Hannah Ishizaki (b. 2000)

Estreno en la Costa Oeste

Concerto para Orquesta (2025)

Dan Dediu (b. 1967)

Estreno en EE. UU.

I. Apassionato

II. Presto

III. Appassionato

Patrocinador de Medios: KAZU

El concierto es disponible en vivo Domingo, Septiembre 13 a las 6pm, en KALW 91.7 San Francisco, y transmisión web en [KALW.org](https://www.kalw.org)

NOTAS DE LA PROGRAMA CONTROL

Kontrol

CLARICE V. ASSAD (b. 1978)

[Estreno Mundial | Comisión del Festival]

KONTROL imagina una futura cerca en donde un compositor muestra un chip de interfaz neuronal a una audiencia viva presentando una orquesta sinfónica y una solista. La aplicación llamada *KONTROL*, conecta a chips implantados en los músicos orquestales, dando al compositor comando remoto sobre cómo tocar. La pieza abre con una presentación del producto: una entrevista pregrabada con la violinista, un comercial elegante narrado por una IA. Luego ella sube al escenario, abre la aplicación, y la demostración comienza. Lo que sigue es a partes igual lanzamiento de producto y lento desarrollo. *KONTROL* puede cambiar el tempo, estilo, tono, ritmo. Puedo ser la orquesta jazzy, misteriosa, robótica, trascendente. Trabaja maravillosamente. Hasta que deja de ser así. La pieza hace la pregunta que niega responder claramente: ¿En qué momento la modificación se convierte en un reemplazo? Y si el sistema termina funcionando sin ti —reproduce la música, controla a los músicos, ya no necesitas que pongas la mano en la pantalla—, ¿ese fue siempre el plan o algo salió mal?

— Clarice Assad

Defending Greenwood

Jackson A. Waters (b. 2001)

[Estreno en la Costa Oeste]

Defending Greenwood (Defendiendo Greenwood) es una obra programática que recorre los eventos de la casi olvidada masacre racial de Tulsa de 1921. Considerada “el peor incidente de violencia racial en la historia de Estados Unidos,” la masacre racial de Tulsa ocurrió en Greenwood, Oklahoma, también conocido como “Black Wall Street” por ser uno de los barrios afroamericanos más prósperos económicamente del país. Una ciudad próspera quedó destruida a causa de un escándalo falso. Después de que un adolescente afroamericano fuera acusado de asaltar a una mujer blanca en un elevador, la comunidad blanca de Tulsa se enfureció. Las fuerzas del orden y los alborotadores blancos diezmaron Greenwood y a sus residentes. Cada movimiento representa los días que rodearon el evento.

Mvt. II - May 31, 1921

Periodicos publican alenfrentamiento entre grupos armadas de blancos y negros alrededor del juzgado. El fue arrestado, y veteranos afroamericanos de la Primera Guerra Mundial corren a prevenir un linchamiento. Se escucharon disparos y los residentes negros, superados en número, comenzaron a retirarse hacia el distrito de Greenwood.

Mvt. III - June 1, 1921

Temprano en la mañana, alborotadores blancos iniciaron un asalto sobre Greenwood. Desactivaron los sistemas telefónicos y el servicio de trenes, impidiendo así que la Cruz Roja pudiera ayudar. Los aviones sobrevolaban la zona mientras se disparan rifles y se lanzaban bombas, que impactaron contra edificios y personas. Los alborotadores blancos quemaron casas y negocios, y muchos se dedicaron a matar a todos los residentes negros que veían. Las víctimas recuerdan haber salido corriendo de sus casas y haber pasado junto a cuerpos muertos.

Mi bisabuelo vivió en primera persona la masacre racial de Tulsa. Como crecí con una mamá negra que se esforzaba por compartir su historia, la primera vez que oí hablar de eso fue a través de ella, cuando estaba terminando la preparatoria. *Defending Greenwood* es una promesa que hice para ser lo que puedo para usar mi voz y aclarar historia silenciada, especialmente cuando la historia está siendo borrada ante nuestros ojos.

— Jackson A. Waters

Spin

Hannah Ishizaki (b. 2000)

[Estreno en la Costa Oeste]

En nuestra conversación inicial sobre escribiendo *Spin* (*Vuelta*), el Maestro Manfred Honeck compartió que febrero es el mes de danza en Viena. Esto evocaba la imagen de un vals Vienés, con bailarines en sincronía, alargando el tiempo de manera hermosa mientras la música juega con la sensación de gravedad, impulsandonos a dar pasos al ritmo perfecto.

En *Spin*, el alargamiento de tiempo presente en el vals Vienés se lleva al extremo mediante

la integración de otro género que comparte una misma atracción hacia el movimiento: la música electrónica de baile (EDM). A través de glitches, rápidos cambios tímbricos y un

fuerte sentido del pulso, la EDM empuja y arrastra al oyente a través de mundos sonoros cambiantes.

En *Spin*, las influencias del vals Vienés y la EDM chocan y se mezclan. La pieza se desarrolla en tres secciones: un vals irregular y lleno de glitches; una sección centrada en las melodías de los instrumentos de bajo; y un retorno final, más estable, del vals. En algunos momentos, un instrumento solista emerge de la textura orquestal para ayudar a suspender el tiempo y crear una sensación de quietud. El título de *Spin* se refiere a la vez el movimiento oscilante del vals Vienés y los discos rotativos de los DJs de EDM.

— Hannah Ishizaki

Concerto para Orquesta

Dan Dediu (b. 1967)

[Estreno en EE. UU.]

Concebido en tres movimientos, el Concerto para Orquesta comienza con un tema gestual de los violines al unísono, que se alterna con un pasaje incisivo de los instrumentos de viento de madera y la percusión. Una intervención sobrenatural del vibráfono introduce una runa sonora de tres notas que imperará en toda la arquitectura del concierto. Inmediatamente después, sigue una superficie lírica diatónica en el espíritu de Do mayor, llena de cánones y polifonías intersticiales, que conduce a la majestuosa aparición de una runa especializada de cuatro notas, en una transposición del melograma B.A.C.H., es decir, Si bemol-La-Do-Si. A continuación, se produce una transición de los instrumentos de viento de madera, que entablan un diálogo polifónico y se superponen a las intervenciones del vibráfono, sibilantes y contenidas. La misma superficie diatónica regresa entonces un semitono más abajo (en Si) en un ethos menor, culminando una vez más con el canto del motivo B.A.C.H. Todas estas superficies sonoras están puntuadas por un enigmático acorde matriz, que interviene como un guardián obsesivo y puntea todo el

recorrido narrativo al volver al mismo gesto, como un memento mori insaciable. El final del primer movimiento retoma el pasaje incisivo, atrevido e impetuoso de los instrumentos de viento de madera, antes de ceder el turno a las cuerdas, que inician la segunda parte.

La melodía pentatónica palpitante estructura la segunda parte (una especie de temblor rápido y optimista), que acumula energía melódica partiendo del unísono y pasando por intervalos y acordes, hasta estallar en una melodía ondulante de trompetas y trompas. Las estructuras se alternan tres veces y se enriquecen cada vez con una nueva orquestación, pero es la métrica la que da aquí la sensación de ambigüedad, ya que algunos instrumentos parecen adoptar el compás binario y otros, el ternario. De hecho, se trata de una ilusión auditiva que creé específicamente mediante una escritura extremadamente elaborada y precisa.

El tercer movimiento comienza con repeticiones del tema gestual inicial de los violines, pero toma un rumbo diferente, acumulándose en el ámbito de la homofonía y dejando espacio para solos de percusión. Luego, un tema melódico del oboe da inicio a un ostinato armónico de dos compases que comienza a enriquecerse cada vez más. Las familias de instrumentos comienzan a destacarse gradualmente: oboes, flautas, clarinetes, fagotes, trompas, trombones, tuba, cuerdas, trompetas, percusión. Se suceden secciones de ritmos cada vez más rápidos, hasta que nos encontramos con personajes familiares de la primera parte que reaparecen. Todo se acelera incommensurablemente, y el papel de la percusión y los metales se vuelve decisivo.

Una repetición condensada de las ideas temáticas concluye la sección antes de una coda tensa e impaciente, que parece situarse entre lo humano y lo mecánico. Un Do central sirve de guía a todo el desarrollo, que concluye de manera apodíctica y firme, cerrando así todo el desarrollo temático-narrativo del concierto.

La obra es dedicada al director Cristian Măcelaru.

— Dan Dediu

La gran presentación del final de esta noche es dedicada con gratitud a las increíbles Familias de Acogida que abren sus corazones y casas a nuestros músicos Festivales.

7 p.m. DOM 9 DE AGOSTO

HOPE AS OUR BANNER

Auditorio Cívico de Santa Cruz

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

Ascending Creatures (2025)

Eunike Tanzil (b. 1998)
Estreno en la Costa Oeste

Concerto Violín No. 2

Pulse (2025)

Lisa Bielawa (b. 1968)
Estreno en la Costa Oeste
Tessa Lark, violín

- I. *Tin Pan Alley*
- II. *The Shapes (Las Formas)*
- III. *Old Time (Antiguamente)*

INTERMEDIO

Rainbow Promise (2025)

Elena Kats-Chernin (b. 1957)
Estreno en EE. UU.

Wanderlust (2009)

Sean Shepherd (b. 1979)
Estreno en la Costa Oeste

- I. *Prevailing Winds (Vientos Imperante)*
- II. *Seagulls on High (Gaviotas en lo Alto)*
- III. *Bilbao*

SEASON REFLECTION

Journeying Song (2025)

Rita Dove (b. 1952)
Estreno en la Costa Oeste
Rita Dove, poeta (ver texto, pagina 56)
junto a

Adagio para Cuerdas (1936)

Samuel Barber (1910-1981)

Patrocinador de Medios: Santa Cruz Sentinel

El concierto es disponible en vivo Domingo, Septiembre 20 a las 6pm, en KALW 91.7 San Francisco, y transmisión web en [KALW.org](https://www.kalw.org)

Nota de Concierto ¡La noche de clausura, copatrocinada por el Centro de Diversidad y Santa Cruz Pride, es la Noche del Arcoíris! Confirma tu asistencia en el enlace QR para unirse al encuentro LGBTQ+ en Alley Oop antes del concierto.

EL AFTERPARTY ¡Acompáñanos directamente afuera del Auditorio Cívico para una fiesta callejera con pastel y burbujas, y un playlist seleccionado acompañado por proyecciones coloridas por Liquid Lit!

Nota de Reflexión La presentación de Rita Dove es copatrocinio de Jim Petersen y la familia Coonerty-Protti, con motivo de la celebración del 60.º aniversario de Bookshop Santa Cruz.

Ascending Creatures

Eunike Tanzil (b. 1998)

[Estreno en la Costa Oeste]

Un día soleado en Los Angeles, One sunny day in Los Angeles, levanté la vista al cielo y mire una bandada de pájaros que vuela en lo alto. Volaron en grupos, sus alas bateando de forma asincrónica, cada pájaro moviendo a su propio ritmo, aún todos dirigiéndose en la misma dirección. Su moción inmediatamente se traduce en formas de melodías en mi mente.

Esta pieza está inspirada por ese momento. Como los pájaros, cada instrumento en el conjunto se mueve independientemente, aun juntos empujan adelante con impulso compartido. *Ascending Creatures (Criaturas Ascendentes)* explora la interacción entre individualidad y la unidad—una convergencia de voces distintas que encuentran coherencia en la moción.

— Eunike Tanzil

Concerto Violín No. 2

“Pulse”

Lisa Bielawa (b. 1968)

[Estreno en la Costa Oeste]

La definición musical de “pulso” ocupa un lugar central en esta obra, compuesta expresamente para un violinista con un metrónomo interno impecable. Pero los otros significados de la palabra también han guiado sus intereses. Este concierto fue concebido como una forma de mantenerme al tanto del pulso de la vida estadounidense durante un período de cambios radicales y de introspección. Compuesta durante un período de seis meses que comenzó justo antes de las elecciones presidenciales de 2024, también es informada en mi inmersión durante este tiempo en nuestra historia sentimental, tal como la cuentan nuestras músicas tradicionales.

El arte de Tessa Lark se inspira en múltiples tradiciones musicales, desde el “Old-time” (Antiguamente) hasta el jazz y la vanguardia clásica. He tenido la envidiable oportunidad de escuchar a Tessa tocar en las Montañas Humeantes con músicos tradicionales de los Apalaches, en el Blue Note en el centro de Manhattan y en escenarios de conciertos, interpretando conciertos y música de cámara tanto nuevos como clásicos.

Me centré primero en el floreciente mercado de la canción popular de Tin Pan Alley,

durante el período inmediatamente anterior, durante y posterior a la Gran Guerra. Compositores y letristas, muchos de ellos inmigrantes judíos recién llegados de Europa del Este, producían sus canciones a toda marcha a lo largo de la calle 28 en Manhattan. Los mismos elementos musicales podían utilizarse para avivar cualquier estribillo desgarrador adaptado para apoyar el esfuerzo de guerra un mes y para protestar contra él al siguiente. Las canciones acompañaban a las mujeres en sus salones mientras sus maridos e hijos estaban lejos luchando, avivando su patriotismo o consolándolas con nostalgia. Las dos primeras secciones orquestales de este primer movimiento, “Tin Pan Alley” (separadas por una primera cadencia de composición libre), son en realidad mosaicos, compuestos fielmente en su totalidad por pequeños fragmentos—desde un par de tiempos hasta un par de compases—de 27 canciones diferentes publicadas entre 1914 y 1923. El resto del movimiento captura algunas de las ricas sonoridades creadas por las armonías cromáticas de paso y las extiende en “cambios” sobre los que el solista baila con virtuosismo, llegando a improvisar sobre ellos como en una partitura de jazz.

El segundo movimiento, *The Shapes (Las Formas)*, agarra su nombre del directivo “Canta las Formas,” que es lo que los líderes de canción en la tradición del Arpa Antigua dicen cuando se paran en el “cuadrado vacío” de un canto tradicional con notas figuras. Este movimiento lírico es una meditación sobre el himno tradicional estadounidense *Wondrous Love (Amor Maravilloso)*, que era una de mis favoritas cuando era niño en el coro de mi madre. El verso que declama “Mientras millones se suman al tema, yo cantaré” evoca escenas vividas de alegría musical colectiva en mi imaginación de infancia, un imagen que ayudó a formar mi entendimiento de para qué sirve hacer música. Junte cinco armonizaciones distintas, en cinco tonalidades diferentes, de los arpas de notas figuradas y los himnarios que encontré durante mi investigación y en mis viajes por todo el país, desde Pensilvania hasta Kentucky y Alabama

(la Arpa Sagrada Original, Armonía del Sur, la Nueva Arpa de Columbia, el Primitive Baptist Himno y Tune Book y el Trinity Psalter Himnario), y así como de mi experiencia inmersiva al dirigir este himno en un evento de canto en Pigeon Forge, Tennessee, a principios de este año. El movimiento también

deriva parte de su color de otro significado profundamente íntimo de “pulso”: permanecer despierto con la oreja apoyada en la almohada, escuchando el sonido de mi propia sangre corriendo. El movimiento termina con otro mosaico musical: frases de las cinco realizaciones armónicas entrelazadas, en sus tonalidades originales, en un coral tranquilo pero masivo.

El último movimiento le brinda a Tessa la oportunidad de llevar su estilo “Old-time” de violín tradicional al escenario orquestal. Tres melodías tradicionales estadounidenses se incorporan íntegramente en la partitura—“Blackberry Blossom” (*Flor de Zarzamora*) (Texas/Oklahoma), “Ducks on the Pond” (*Patos en el Estanque*) (Virginia Occidental) y “Dry & Dusty” (*Seco y Polvoriento*) (Suroeste). En la partitura solo se indican el punto de partida y el número de estrofas. Mientras Tessa muestra esta faceta totalmente diferente de su virtuosismo con su violín, cambiando finalmente a un instrumento con la afinación tradicional en “Re,” la orquesta la acompaña con su propio entusiasmo y con referencias fragmentarias a los dos primeros movimientos. En este movimiento, al igual que en los otros dos hasta cierto punto, comparo mi encuentro con una tradición musical ajena a mi propia experiencia con la filosofía que guía la cocina tradicional japonesa: los diferentes elementos deben equilibrarse perfectamente entre sí, pero nunca deben tocarse realmente en el plato. La voz estadounidense propia de Tessa se manifiesta en su forma más pura, y la orquesta pulsa junto a ella.

— Lisa Bielawa

Rainbow Promise

Elena Kats-Chernin (b. 1957)

[Estreno en EE. UU.]

Mi obra orquestal para la comisión “25 for 2025” de la BBC Radio está dedicada a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Reino Unido en 2013. Mi objetivo fue crear una pieza que fuera pura celebración y alegría, con ocasionales acordes sombríos para evocar el recuerdo de la lucha que se llevó a cabo hasta llegar a

este punto. La pieza consiste de cuatro temas principales. Comienza con la trompeta interpretando una fanfarria compuesta por cuatro notas recurrentes (Re, Do, Mi y Sol). A través de un virtuosístico adorno arpegiado en el piano, transita hacia una sección de textura ligera y juguetona, seguida de una melodía inspiradora en sol mayor hasta que culmina en un grandioso solo de trompa que incluye una breve cita de la famosa Marcha nupcial

de Mendelssohn, como un sutil ola musical al pasado. La pieza termina con el material de la fanfarria del inicio de la obra.

— Elena Kats-Chernin

Wanderlust

Sean Shepherd (b. 1979)

[Estreno en la Costa Oeste]

En años recientes, ha sido un vagabundo bien-tratado y ha disfrutado cada minuto. Tiempo dedicado en lugares como Berlín, un pueblo pesquero de imagen perfecta en la costa mediterránea francesa, Londres y la costa este de Gran Bretaña, Los Ángeles y un pequeño pueblo en el norte del estado de Nueva York con vista a una cascada, han despertado en mí el tipo de reflexiones que suelen provocar los viajes largos, a saber: a) las personas y los lugares son todos diferentes, y b) las personas y los lugares son todos iguales. También soy muy consciente de lo que conlleva esta etapa de la vida en la que me encuentro: una sensación palpable de desarraigo, que se contradice y lucha contra la inclinación opuesta: el deseo de echar raíces.

Los tipos de viajes que *Wanderlust* (un maravilloso concepto, conocido generalmente como “amor por los viajes”) se refiere a lo que ocurre no solo en el plano geográfico, sino también a lo largo del tiempo. Cada movimiento refleja un amplio lapso. *Prevailing Winds* (*Vientos Imperante*) evoca mis pensamientos sobre un pasado más lejano: el desierto fresco, extenso y ventoso del norte de Nevada (mi hogar hasta los 18 años), bañado por el sol y la vegetación, mi familia tan profundamente arraigada, mi inocencia en el amplio mundo. Los recuerdos e impresiones lejanos están fragmentados y se amontonan unos sobre otros, y continúan girando alrededor de la orquesta bajo diversas formas, reapareciendo con frecuencia. En esencia, busqué transmitir muchos pensamientos, recuerdos, visiones y emociones (todos lejanos, muchos vagos) en un único objeto abstracto, y el resultado es una especie de caleidoscopio musical: en constante cambio y girando, pero solo alrededor de sí mismo.

Por el contrario, *Seagulls on High* (*Gaviotas en lo Alto*) refleja mis reflexiones sobre un momento y un lugar específicos, mucho más cercanos al presente. La primera versión de esta obra musical se gestó rápidamente en Aldeburgh, la ciudad costera de Suffolk, Inglaterra, donde Benjamin Britten estableció su hogar. El título hace referencia, sobre todo, a las enormes aves residentes que me acompañaban con una cacofonía

verdaderamente gloriosa en las primeras horas de la mañana, al amanecer de verano, frente a mi cabaña en la calle principal de Aldeburgh. La música, sin embargo, revela sus raíces en otros lugares. En las playas frías y las olas oscuras y turbulentas; entre los juncos, las tierras bajas y las llanuras costeras bajo cielos grises e inestables, llegué a comprender la especial y conflictiva inclinación de Britten por la melancolía, y muchas de las melodías más tristes de Peter Grimes y la Serenata me rondaban la cabeza mientras escribía en una pequeña habitación en Snape Maltings, la sala de conciertos que él mismo construyó. *Seagulls on High* nunca tuvo la intención de ser un homenaje directo ni una especie de turismo compositivo, pero al final, un reconocimiento a un héroe mientras me encontraba en el lugar que él eligió fue inevitable.

Bilbao es, de alguna manera, el movimiento más sencillo y a la vez más enigmático, tanto en lo referencial como en lo musical. La sola palabra evoca para muchos los diseños espectaculares, tremendamente intrincados y francamente originales de Frank Gehry para el Museo Guggenheim que construyó en la década de los noventa, así como la renovación urbana que trajo consigo su auspiciosa inauguración en esta ciudad portuaria tan maltrecha del norte de España. Como nunca he estado en Bilbao, esta música trata, de alguna manera, sobre el futuro: sobre ver ese edificio que ha cautivado mi imaginación desde que tenía 15 años, sobre visitar un lugar que fue salvado por el arte. Pero, al pensar en la posibilidad de regresar a la tierra de mis antepasados Vascos, esta música también trata, de alguna manera, sobre la noción de un pasado tan profundo que tal vez ya se haya perdido. Como tanto el futuro como el pasado ancestral y lejano tienen una existencia basada únicamente en la reflexión, sabía que la pieza terminaría con un signo de interrogación. Quizás como es lógico, el camino que tomó la música para llegar hasta ahí sigue siendo un auténtico misterio para mí.

Wanderlust es dedicada a Sonya y Oliver Knussen en admiración y la amistad, y a Syd Hodgkinson en gratitud.

— Sean Shepherd