

Mozart en la Habana: memoria y relevancia social de la Orquesta Sinfónica del ISA adjunta al Lyceum Mozartiano

MODALIDADE: COMUNICAÇÃO

SUBÁREA: MUSICOLOGIA E ESTÉTICA MUSICAL

Ivette Janet Céspedes Gómez

Lyceum Mozartiano de La Habana-ivette.janet@gmail.com

Resumo: La Orquesta Sinfónica del ISA adjunta al Lyceum Mozartiano de La Habana es un novel proyecto sinfónico que ha revitalizado la música de concierto en Cuba. Esta investigación sistematiza por vez primera el quehacer interpretativo de dicha agrupación con el fin de construir su memoria institucional. A través de enfoques informáticos, archivísticos y musicológicos, los resultados obtenidos demuestran el alto nivel de relevancia social que ha alcanzado este proyecto artístico de cooperación internacional y la eficiencia de su gestión cultural.

Palavras-chave: Orquesta sinfónica del ISA. Memoria. Relevancia social. Gestión cultural.

Mozart in Havana: Memory and Social Relevance of the ISA Symphonic Orchestra adjunct to the Lyceum Mozartiano

Abstract: The ISA Symphonic Orchestra adjunct to the Lyceum Mozartiano is a novel symphonic project that has revitalized the concert music in Cuba. This research systematizes the interpretative work of the Orchestra in order to build their institutional memory. To this end, a multidisciplinary research process that uses different approaches such as informatics, archive sciences and musicology was developed. The results demonstrate the high social relevance achieved by this artistic project of international cooperation and the efficiency of its cultural management.

Keywords: ISA Symphonic Orchestra. Memory. Social relevance. Cultural management.

1. Mozart en La Habana: puentes sonoros

La Orquesta Sinfónica del ISA adjunta al Lyceum Mozartiano de La Habana es uno de los noveles proyectos sinfónicos cubanos que ha logrado revitalizar el panorama actual de la música de concierto. Con su accionar ha ganado relevancia en este contexto y con ello prestigia el quehacer de sus soportes institucionales: la Fundación Mozarteum de Salzburgo, la Oficina del Historiador de La Habana, la Universidad de las Artes (ISA) y el Lyceum Mozartiano de La Habana.

Dicha agrupación surge el 27 de enero de 2009 y fue ideada por el maestro Ulises Hernández quien a partir de su visita a la ciudad de Salzburgo por sugerencia de Johannes Honsig-Erlenburg, presidente de la Fundación Mozarteum, comienzan la planificación de este proyecto de la Orquesta-Escuela, al cual se sumó José Antonio Méndez, hoy director titular de la misma.

Méndez y Hernández, vinculados con el proceso docente universitario, gestionaron que hoy este proyecto se convirtiera en una asignatura para los jóvenes que

estudian en la Universidad de las Artes y que también acoge a estudiantes del nivel medio superior, facilitando la ampliación de sus competencias dentro de la interpretación del repertorio sinfónico. El desarrollo y la capacitación de estos músicos de atril se complementan con los talleres orquestales y clases magistrales que el Lyceum organiza. Estos encuentros ofrecen la posibilidad de que los estudiantes reciban entrenamiento con especialistas nacionales y extranjeros de alto nivel.

Este primer acercamiento a la Orquesta tiene como propósito sistematizar el quehacer de dicha entidad interpretativa con el fin de construir su memoria institucional y valorar la relevancia social que ha alcanzado en el panorama musical de concierto cubano entre los años 2009 y 2016. A través de estos resultados de investigación y de la reflexión musicológica se pretende estimular nuevas acciones institucionales que fomenten la trascendencia de un proyecto como el de la Orquesta.

2. Del motivo a la creación: el Fondo de la Orquesta Sinfónica del ISA

El Lyceum es la institución que se encarga directamente del manejo y gestión de la Orquesta Sinfónica. Este trabajo se lleva a cabo de una forma muy dinámica por el contacto directo y localización de sus integrantes, por la búsqueda de nuevos escenarios de concierto y por la premura con que se organizan sus actuaciones. Justamente la organización de las presentaciones de la Orquesta genera un ciclo de gestión cultural (Carriera, 2010) que por su inmediatez está siempre abocado a cumplir con las fases de Planificación-Organización y Mando, pero en muchas oportunidades no da margen a llegar a la fase de Control, es decir, el Lyceum no había creado un espacio de reflexión e investigación sobre el impacto del trabajo realizado por la Orquesta y eran muy limitadas las acciones trazadas para conservar la memoria de su accionar.

Este primer acercamiento se enfrentó a la inexistencia de un catálogo u otro tipo de registro que pudiera resolver con prontitud interrogantes tan esenciales para comprender la dimensión del trabajo interpretativo de la orquesta como: ¿Cuántos conciertos por año ha realizado la orquesta? ¿Cuáles compositores son los más representativos dentro de su repertorio? ¿Interpretan a menudo música cubana? ¿Es Mozart el compositor más interpretado? ¿Qué espacios han promovido el quehacer de la orquesta?

Por ello, una de las primeras tareas que llevó a cabo este proceso investigativo fue la localización y preservación de las fuentes que informaran sobre la Orquesta¹. Esa búsqueda

permitió valorar los programas de mano que se confeccionaron para los conciertos como una fuente documental primaria de vital importancia para construir la memoria de la agrupación. Estos documentos musicales estaban localizados en la Mediateca Edgardo Martín del Lyceum, pero no satisfacían un criterio de organización archivística, por lo tanto, uno de los aportes de este trabajo fue la creación de un fondo y una base de datos que registran la actividad concertante de dicha entidad interpretativa. Estos quedarán abiertos para el registro de los conciertos posteriores.

3. Bases de Datos: ciencia y técnica en la investigación

En los últimos años se han producido notables adelantos en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. La necesidad de representar computacionalmente grandes volúmenes de información, así como manipular y presentar estos para apoyar el análisis y la toma de decisiones estratégicas, constituye una constante en los más disímiles escenarios.

En este caso, la utilización de programas computarizados fue un paso importante en la descripción documental y posterior valoración de los resultados. Fue creado un sistema de base de datos en el programa ACCESS donde es posible preservar la información extraída de los programas de concierto y facilita su acceso tanto para acciones de gestión cultural como para la investigación.

El tratamiento de los datos conlleva la definición de las estructuras para el almacenamiento de la información así como la creación de mecanismos para la manipulación y visualización de la misma. En este sentido, la descripción documental llevó a la definición de las siguientes entidades: Conciertos, Directores, Solistas, Agrupaciones, Obras, Interpretaciones y Fuentes Documentales. De estas interesaba registrar, entre otras informaciones:

- Fecha de realización del concierto
- Lugar de realización del concierto
- Director
- Nacionalidad del director
- Solistas y agrupaciones invitadas
- Nacionalidad de los solistas y agrupaciones invitadas
- Especialidad del solista
- Obras interpretadas
- Compositores

- Nacionalidad de los compositores
- Estilo de la obra
- Comentario crítico

4. Organizar la memoria: análisis del repertorio

75 veces en escena la Orquesta, 75 programas que dan acceso a la reciente historia de esta joven agrupación, sus intereses y formas de insertarse e interactuar con el contexto sociocultural cubano.

En ocho años se observa el desarrollo creciente de la Orquesta con respecto a la ejecución periódica de conciertos, como se muestra en la Figura 1. Al analizar la cantidad de presentaciones realizadas por años se observó un notable ascenso principalmente en el período 2012-2016. Para entender este favorable desenvolvimiento, la investigación se amplió a otras formas de recolectar información como la entrevista y el estudio de factores institucionales que pudieron intervenir en este comportamiento. En ese proceso se observó cómo el proyecto de cooperación internacional “La música clásica europea en el entorno social de La Habana Vieja” que se llevó a cabo entre los años 2012-2015 representó una base importante para poder sustentar y revolucionar la Orquesta.

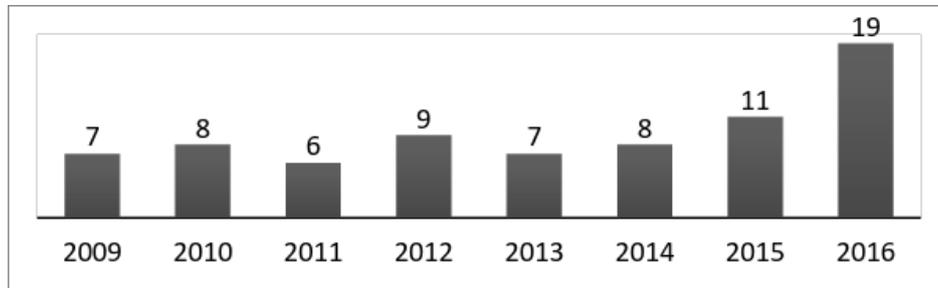

Figura 1 Cantidad de conciertos por años

Dentro de su itinerario profesional la Orquesta ha sido partícipe de eventos relevantes dentro de la escena cultural cubana. Esto se debe en gran medida por la sinergia que el Lyceum ha creado en los últimos tres años con instituciones culturales como, por ejemplo, la Fundación Mozarteum de Salzburgo, el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas y la Oficina del Festival de Cine Latinoamericano. Por medio de esta gestión la Orquesta ha intervenido en el III y IV Encuentro de Jóvenes Pianistas, el 1º Festival de Cine Europeo en La Habana. También en espacios más legitimados por su tradición en el contexto nacional e internacional como el 37º y 38º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, la Mozart-Woche 2015 en Salzburgo (Austria) y el Festival Mozart-

Habana, generado desde la propia institución. Insertarse en estos espacios le ha brindado una mayor visibilización de su quehacer. Al entender que “el concepto de la relevancia social de una música no depende de ella misma, sino de su contextualización en un marco espacio-temporal concreto” (MARTI, 1995,p. 3) se comprende cómo la música clásica europea, tan ajena al paisaje sonoro de la Habana Vieja, ha ido ganando en relevancia mediante la acción artístico-pedagógica que la Orquesta, de conjunto con el entramado institucional que la patrocina, han gestionado.

Como expresara el director del Lyceum, Ulises Hernández:

entre los objetivos que emprende la institución está la promoción de la cultura musical clásica en el entorno social de la Habana Vieja, fundamentalmente la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart y, además, la música de concierto europea en general y el repertorio sinfónico cubano. (HERNANDEZ, 2015, p. 2).

Buscando la relación o validación del repertorio sinfónico cubano dentro del repertorio de la Orquesta se puede observar en la Figura 2 la diferencia que existe entre las interpretaciones de música cubana y música universal. De acuerdo con los objetivos de la institución se puede afirmar que la interpretación y difusión de la música sinfónica europea se lleva cabo de forma sistemática pues, como se observa, en mayor cantidad de interpretaciones según la nacionalidad del autor tiene gran representatividad la herencia austro-germana. Es importante reconocer que justamente es este el repertorio básico para la formación de los músicos de atril sinfónico.

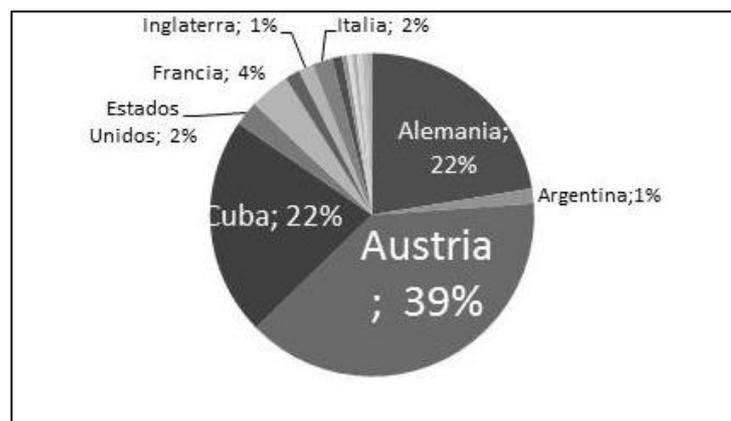

Figura 2 Cantidad de obras interpretadas por nacionalidad del compositor

Aunque se denota la preeminencia de la música europea, la representación de la música cubana dentro de su repertorio es satisfactoria. Especialmente, la Orquesta ha contribuido con la difusión de la más joven creación académica contemporánea muestra de

ello fueron los conciertos dedicados a las obras de Wilma Alba y José Víctor Gavilondo, ambos egresados de Composición de la Universidad de las Artes entre los años 2012 y 2014.

Además, se observa un trabajo positivo en la difusión del patrimonio musical cubano ejemplo de ello es la participación en la colección discográfica “Renovación Musical”, que tiene como misión registrar la música de los compositores que pertenecieron a este reconocido Grupo. Hasta la actualidad la Orquesta ha participado en los dedicados a Argeliers León, Harold Gramatges y Julián Orbón, premios CUBADISCO 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Para el lanzamiento de estos discos la Orquesta realizó conciertos como parte de la promoción de los mismos. Esta agrupación también colaboró con la colección “Documentos Sonoros del patrimonio Musical Cubano” que impulsa el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas con el propósito de completar el proceso de restauración de la obra musical desde su localización hasta la difusión en conciertos y en la grabación, los más recientes discos registran obras inéditas de los compositores del siglo XIX Cayetano Pagueras y Juan París.

Dentro de la interpretación de música europea es notable el predominio de la obra de compositores austriacos, en especial de Wolfgang A. Mozart, comportamiento que se corresponde con las líneas de trabajo trazadas por la institución. Cabe destacar que cada año la agrupación ha ido incorporando un número mayor de creaciones del denominado “genio de Salzburgo” que no solo se limitan a su serie de sinfonías, sino también misas, oberturas y conciertos. El exigente proceso de montaje y una puesta en escena cada vez más madura y refinada ha permitido que la Orquesta alcance un grado de especialización reconocido por importantes periodistas como Pedro de la Hoz, quien es uno de los principales críticos musicales del país, el cual se refirió a la Orquesta de la forma siguiente:

Los músicos cubanos han alcanzado un apreciable grado de maestría y plena comprensión de las exigencias del discurso de uno de los compositores más sobresalientes del clasicismo europeo. Son jóvenes egresados y estudiantes del Instituto Superior de Arte y el conservatorio Amadeo Roldán, algunos con más experiencia que otros, pero todos imbuidos de admirable disciplina y sentido del goce musical. Hay que resaltar el desempeño de la Orquesta del Lyceum y su director José Antonio Méndez Padrón: empaste adecuado, compacta fluidez, línea de canto bien definidas y dinámica precisa, como para recordarnos que Mozart es, después de todo, un contemporáneo. (HOZ, 2016, p. 5)

El Lyceum constantemente está organizando espacios de encuentro entre artistas de la escena nacional e internacional, intercambios que aportan a la formación de la joven generación de músicos cubanos nuevas visiones de la técnica y la interpretación de la música de concierto. Entre los maestros que han visitado la institución, gracias al auspicio de la

Fundación Mozarteum de Salzburgo, podemos mencionar a Walter Reiter (Reino Unido), Florent Heau (Francia), Benjamin Schmid (Alemania), Frank Stadler (Alemania), Gérard Caussé (Francia) y Renaud Capuçon (Francia).

Cada maestro trabaja en un período estilístico donde son reconocidos por sus investigaciones e interpretaciones a nivel internacional. Ejemplo de esto es el trabajo realizado por el Mtro. Walter Reiter, quien pone especial énfasis en la interpretación históricamente informada, brindando a los estudiantes una nueva visión de la música de los siglos XVI y XVII.

Al analizar las nacionalidades de los solistas, directores y agrupaciones invitadas a participar en los conciertos observamos una mayor presencia del talento artístico nacional. Cuando se analizó el rango de edad de los solistas, los jóvenes fueron los más representativos, confirmando de esta forma el fructífero desarrollo de los objetivos que se ha trazado la institución, como expresara el Presidente de la Fundación Mozarteum de Salzburgo, Johannes Honsig-Erlenburg:

En ningún lugar del mundo existen tantos músicos jóvenes de talento como en Cuba, justamente allí se estima especialmente a Mozart. Nosotros contribuimos a la ampliación de la oferta de formación e intentamos de ese modo ayudar a este enorme potencial. (HONSIG, 2012, p. 2)

Reflexiones finales

El análisis de los programas de la Orquesta Sinfónica del ISA adjunta al Lyceum Mozartiano de La Habana nos ha llevado a develar la existencia de una memoria institucional que es importante preservar, entender y promover como parte de nuestro patrimonio cultural contemporáneo.

Como resultado del estudio de los mismos se ha creado un Fondo para la preservación de este acervo documental. El registro y análisis de su accionar ha permitido evidenciar el desarrollo alcanzado en los años ocho de fundada y el alto nivel de relevancia que ha ganado en el ámbito de la música de concierto en Cuba. Muestra de ello es su inserción en eventos notables como el Encuentro de Jóvenes Pianistas, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el Primer Festival de Cine Europeo en La Habana y los Festivales Mozart-Habana 2015 y 2016.

A lo largo de su trayectoria la Orquesta ha logrado incorporar un repertorio de mayor complejidad y ha ampliado su marco estilístico contribuyendo además con la difusión del patrimonio musical cubano y de la más joven creación académica. De igual manera, por su trabajo exigente y sistemático han alcanzado un nivel de especialización en el abordaje del

clasicismo, en especial de la obra de Wolfgang A. Mozart, labor que ha sido reconocida por críticos y periodistas nacionales y extranjeros.

La gestión de la Orquesta por parte del Lyceum Mozartiano también ha tenido un favorable impacto en el campo artístico-pedagógico por propiciar un espacio óptimo para la capacitación de los jóvenes músicos cubanos. Entre sus misiones cabe destacar la organización de talleres donde afamados especialistas extranjeros intercambian conocimientos con los estudiantes, permitiéndoles incorporar nuevas visiones a su modo de abordar la música europea y con ello desarrollar sus competencias musicales. La efectividad de un proyecto de cooperación internacional e interinstitucional como el Lyceum ha podido sustentar y generar el espacio propicio para que se desarrolle esta agrupación. Como refiere el más reciente libro sobre la agrupación este centro cultural se ha convertido en la “exitosa aventura de la Fundación Mozarteum de Salzburgo en La Habana” (Honsig-Erlenburg, 2016).

En la actualidad la Orquesta sigue expandiendo el alcance de su relevancia social. El disco producido por la SONY MUSIC junto a la destaca pianista norteamericana Simone Dinnerstein, quien fuera alumna del maestro cubano Salomón Gadles Mikowsky, es hoy un sueño que permite difundir el quehacer interpretativo de la joven agrupación cubana.

Finalmente, cabe mencionar que el saldo técnico de esta investigación, manifestado en la creación de un sistema tecnológico donde la información puede ser manipulada y visualizada para su análisis, permitió una re-construcción de la memoria de la Orquesta y contribuirá a la proyección estratégica del futuro de la agrupación. Además, esta investigación refleja la relevancia que ha logrado adquirir la Orquesta en el contexto de la música de concierto en Cuba y su favorable impacto en el proceso formativo de los músicos que en ella participan.

Referencias:

- CARRIERA MARTÍNEZ, Julia. *La gestión de proyectos socioculturales. Una aproximación desde sus dimensiones*. La Habana: Centro Nacional de Superación para la Cultura, 2010.
- HERNÁNDEZ, Ulises. Palabras de presentación del Festival Mozart-Habana 2015. *Programa del Festival Mozart-Habana 2015*, La Habana, (p.2-3), 2015.
- HONSIG-ERLENBURG, Johannes: *Mozart en La Habana*. Salzburgo: Fundación Mozarteum, 2012.
- HONSIG-ERLENBURG, Johannes: *El Lyceum Mozartiano de La Habana: la exitosa aventura cubana de la Fundación Mozarteum de Salzburgo*. 2016. Disponible en: <http://www.mozarteum.at/internationale-kooperationen/kuba.html>
- HOZ, Pedro de la: Un violín de Mozart entre músicos cubanos. *Granma*, La Habana: (p.5), 3 de marzo de 2016.
- MARTÍ, Josep: La idea de 'relevancia social' aplicada al estudio del fenómeno musical. *Revista Transcultural de Música* 1, 1995. Disponible en: <http://www.sibetrans.com/trans/a301/la-idea-de-relevancia-social-aplicada-al-estudio-del-fenomeno-musical>

Notas

¹ En esta etapa de la investigación se contó con la colaboración del estudiante de musicología Roberto Bello López: