

*Homenaje a Higinio Ruvalcaba
en el Centenario de su nacimiento
(1905-2005).*

*Estreno Mundial de su
Quinteto para piano.*

Emilio Luis, piano

Jorge Chaparro, violin

Jaime Chaparro, violin

David Orozco, viola

Nashelli Uribe, cello

Homenaje a Higinio Ruvalcaba

1 Introducción

2 Palabras de Carlos Vázquez.

3 Palabras de Eusebio Ruvalcaba.

4 Palabras de Emilio Lluis.

Quinteto para piano y cuerdas (1919)

5 Allegro giocoso

6 Andante

7 Scherzo

8 Moderato: Allegro

Emilio Lluis, piano
Jorge Chaparro, violín I
Jaime Chaparro, violín II
David Orozco, viola
Nashelli Uribe, cello

Grabado en vivo el jueves 14 de julio de 2005.

Piano Yamaha CFIII. Sala Hermilo Novelo.

Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Grabación: Rafael Herrera

Homenaje a Higinio Ruvalcaba

(1905-2005)

Tengo el agrado de haber promovido este acto el cual rindió un modesto homenaje al gran violinista, compositor, cuartetista y director de orquesta, Higinio Ruvalcaba, en el centenario de su nacimiento. El programa incluyó la interpretación del Quinteto de Beethoven Op. 16, Palabras en Homenaje a Higinio Ruvalcaba y el estreno de su Quinteto para piano.

Higinio Ruvalcaba nació el 11 de enero de 1905 en Yahualica, Jalisco y murió el 15 de enero de 1976 en la Ciudad de México.

Provisto de un talento inmenso, desde niño, hacía música. Alrededor de los 14 y 15 años ya había compuesto 14 cuartetos de una veintena que escribió y a los 14 también, un Quinteto para piano y cuerdas, mismo que escucharemos dentro de pocos minutos. Dirigió orquestas sinfónicas, tocaba varios instrumentos, fue un extraordinario virtuoso del violín y sobre todo un cuartetista fenomenal. Una persona excesivamente modesta, reconocido por todos los músicos y el público que lo escuchó, esposo de la gran pianista mexicana Carmela Castillo Betancourt.

El año pasado (2004), al volver a escuchar un maravilloso disco titulado “Higinio Ruvalcaba, Homenaje”, me pregunté cómo se oiría el resto de su Quinteto para piano y cuerdas. Digo el resto del Quinteto pues solamente aparece una maravillosa grabación del tercer movimiento realizada en vivo en la XEW en el año 1963 llevando ni más ni menos a mi querida maestra (con quien comencé mis estudios pianísticos) Carmela Castillo Betancourt acompañada por su esposo Higinio Ruvalcaba como integrante del Cuarteto Lener. Ese tercer movimiento lo considero una joya musical.

Desafortunadamente sólo está grabado ese tercer movimiento. Mi intuición y experiencia musicales me indicaban que ese Quinteto debía de ser una gran obra. No resistí en hablarle a Eusebio (con quien de niño tomábamos juntos clases de piano con su Mamá) y preguntarle por la partitura del Quinteto. Le dije que me encantaría tocarlo. Me dijo que tenía el manuscrito y que me proporcionaría una fotocopia.

Recibí con inmenso entusiasmo y curiosidad las copias del manuscrito (cuya escritura me confirmó Eusebio es la de su Padre) y decidí contratar un copista que me lo imprimiese en una versión de computadora y así poder sacar las partes de cada instrumento. Después de varios meses (pues tiene más de cien páginas) me la devolvieron bellamente transcrito. Ya podíamos comenzar a estudiarlo.

Eusebio me dijo que nunca fue estrenado, que solamente se tocaron algunos movimientos en una ocasión. Creo saber por qué tenían que pasar 86 años para que se pudiera intentar tocarlo completo.

Primero: es una obra de grandes proporciones. Su duración supera los 36 minutos, como los grandes quintetos de la literatura musical.

Segundo: es de considerable dificultad, tanto técnica como interpretativa. Secciones enteras de la parte para piano no pueden sino tocarse de memoria ya que la cantidad de notas y la velocidad con que aparecen hace imposible leer la partitura.

Tercero: qué difícil es reunir a cinco personas. Cada músico tiene horarios y compromisos distintos.

El Quinteto resultó ser una obra maestra. El primer movimiento es un Allegro giocoso, con una espectacular introducción donde se presentan simultáneamente los dos motivos musicales que se usan a lo largo de toda la obra, haciendo de ella una obra cíclica. Uno de los motivos, Do-Mi-Re-Do es el mismo que Rachmaninoff utilizó diez años antes, es decir, en 1909, para su Tercer Concierto. Si escuchan con atención lo podrán oír en re menor en el Segundo Movimiento. Creo que difícilmente Don Higinio haya escuchado el Tercer Concierto de Rachmaninoff en Guadalajara tan solo 9 años después de su composición ya que, en ese entonces, 1919, en plena revolución mexicana, las obras y pianistas viajaban menos que ahora y probablemente Rachmaninoff era el único pianista que interpretaba su concierto. El otro motivo es Do-Sol-Mi. Los instrumentos de cuerda están presentados tanto como harmónicos como melódicos en toda la obra, con una delicadeza de fraseos muy originales, dentro de pianísimos muy delicados, contrastando con secciones de bravura.

El segundo movimiento está en forma ABA. Es de una exquisitez asombrosa.

El tercer movimiento presenta quizá, de los pasajes de notas más rápidos que se han escrito para el piano. Es de una ligereza y musicalidad extraordinarias, con temas jaliscienses. Aquí, el Maestro mezcla el cromatismo con la chispa juguetona. Aparece un tema probablemente folclórico que si alguno de los presentes lo reconoce tenga a bien comunicarme su fuente.

El cuarto movimiento, el más largo de los cuatro, retoma los motivos del primero con un carácter probablemente de Jarabe Tapatío. Efectivamente, por momentos parece un baile tapatío. Retoma temas del segundo movimiento en la coda y finaliza con gran bombo.

La obra es virtuosística tanto técnica como musicalmente para cada uno de los instrumentos. Quizás, me atrevería a mencionar, que junto con el trío de Ponce y algunas obras más, es de las obras más importantes de la literatura musical mexicana de cámara para piano y más de una cuerda.

Es inaudito que un muchacho de 14 años pudiera haber escrito una obra así, más una veintena de cuartetos. Es asombroso el dominio que, del piano, de las cuerdas, de la forma, de la expresividad tenía Higinio Ruvalcaba. No en vano digo, en el sentido estricto del talento, que Higinio Ruvalcaba fue el Mozart mexicano.

Para quienes deseen conocer más de nuestro homenajeado les recomiendo un estupendo libro titulado "Higinio Ruvalcaba, violinista. Una aproximación" cuyo autor es Eusebio Ruvalcaba. Pertenece a la serie "Memorias Mexicanas 2003", publicado por Conaculta.

Nuestro mayor agradecimiento y reconocimiento profundo a los Maestros Jorge Chaparro, Jaime Chaparro, David Orozco y Nashelli Uribe por su honorífica y desinteresada colaboración artística. Sin su amable y generosa disposición este homenaje no podría haberse realizado. En este disco se incluyen los dos quintetos ofrecidos en este Homenaje, excluyendo las palabras, pues el tiempo posible para el CD es de a lo más 74 minutos. La parte hablada se encuentra en otro disco de la Colección.

Julio de 2005
Emilio Lluis

Quinteto Higinio Ruvalcaba

El viernes 22 de julio de 2005 durante un Homenaje a Higinio Ruvalcaba en la estación de radio Opus 94, públicamente se constituyó el “Quinteto Higinio Ruvalcaba” cuya finalidad es la de difundir la música de este insigne músico mexicano, ya sea en forma de quinteto, cuarteto, trío, dúo o un solo instrumento. Las semblanzas de sus integrantes son las siguientes:

Emilio Lluis

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jörg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero.

El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas.

Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la Academia de Música), La Legión de Honor Nacional de México, la Sociedad Cultural Sor Juana Inés de la Cruz desde 1987, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 1994 (actualmente es su presidente) y de la Asociación Musical Kalman Imre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical y actualmente es su Director Artístico). Es miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada la Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le fue otorgada la Medalla Benito Juárez.

Realizó homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987), Mozart (1991) y en 1992 ofreció la primera audición en México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos Sonatas para piano.

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y cd y desde el 2000 también integra un dúo con la cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de veintisiete CD y treinta DVD. Acaba de ser editada y puede adquirirse en www.EmilioLluis.org.

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales, así como extranjeras incluyendo la Orquesta Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff.

Jorge Chaparro

Nació en Lima, Perú. Realizó sus estudios violinísticos y teóricos en el Conservatorio Nacional de Música de Lima, Perú. Ejecutó música de cámara perteneciendo a la Orquesta Amigos de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional en Lima, Perú. Estudió con el maestro Ignacio Camarena en Guadalajara y el maestro Espín Yépez (quien fuera asistente de Henryk Szering) en la Ciudad de México.

Fue Concertino de la Orquesta de Cámara Municipal de la Ciudad de La Paz, Bolivia.

Es mexicano por naturalización radicando actualmente en la Ciudad de México. Desde 1994 es integrante de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Ha sido solista de la Orquesta de Cámara Municipal de La Paz, Bolivia y de la Orquesta de Cámara del Festival Internacional Enrique Costa en Lima, Perú.

Jaime Chaparro

De nacionalidad mexicana, nació en Lima, Perú. Desde muy temprana edad comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música de Lima bajo la dirección del maestro Enrique Costa Ornano.

En 1977 ingresa a la Orquesta Sinfónica Nacional de Lima, Perú. En 1979 ingresa a la Orquesta de Cámara de la H. Municipalidad de La Paz, Bolivia. En 1980 es miembro de la Orquesta del Teatro de las Bellas Artes y desde 1984 es integrante de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. En 1986 crea la Orquesta de Cámara Amigos de la Música de México, la cual está hasta la fecha bajo su

patrocinio y dirección. Ha sido solista de la Orquesta de Cámara Municipal de La Paz, Bolivia y de la Orquesta de Cámara del Festival Internacional Enrique Costa en Lima, Perú.

David Orozco

Nació en la Ciudad de México en 1974. Inició sus estudios de violín a la edad de 8 años bajo la instrucción del Maestro Cruz Rojas Carranco en la Escuela Nacional de Música, con el que también aprendió a tocar la viola, convirtiéndose en su instrumento preferido. Continuó estudiando la viola bajo la tutela de la Maestra María Vdovina en la Escuela de Música Ollín Yoliztli; posteriormente continuó sus estudios de perfeccionamiento con el Maestro Boris Dinerstein.

Se ha desempeñado musicalmente en diversas orquestas tales como la Orquesta Juvenil de la Escuela Nacional de Música, Orquesta de Cámara "Vida y Movimiento", Orquesta Sinfónica "Vida y Movimiento" (ambas de la Escuela de Música "Ollin Yoliztli"), Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Orquesta Sinfónica "Carlos Chávez" y Orquesta Sinfónica Nacional. Tomó clases de Música de Cámara con los maestros Alain Durbec y Balbi Coter. Actualmente es miembro de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina.

Nashelli Uribe

Nació en la Ciudad de México en el seno de una familia de artistas. Inicia sus estudios musicales a temprana edad y estudia piano, mandolina, acordeón, y arpa. En 1980 decide dedicarse al violoncello bajo la dirección de Zoia Kamisheva. En 1986 gana una beca para estudiar en la entonces Unión Soviética. Después de un año de preparación en el Conservatorio Tchaicovsky de Moscú ingresa al Conservatorio Rimsky Korsakov de Leningrado bajo la dirección de Alexander Demurdjan con quien estudia cuatro años y posteriormente dos años con German Georgevich Novochijin.

En 1993 finaliza sus estudios en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo "Rimsky Korsakov" recibiendo el título de "Artista de Orquesta, de Conjuntos de Cámara y Maestra" así como la mención de "Master of Fine Arts". Ha participado en diversos cursos de perfeccionamiento en Suiza, Alemania y México impartidos por los destacados violonchelistas Usi Visel, S. Popov y Sadao Harada. Actualmente es miembro de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y desde el año 2000 integra un dúo de violoncello y piano con Emilio Lluís.

Julio de 2005
Emilio Lluís