

Catedrática UDLAP participa en Bard Music Festival de Nueva York

Al cumplir veintiséis años de ininterrumpidas labores y presentaciones, el Bard Music Festival de Nueva York 2015 volteó sus ojos hacia México y Latinoamérica, un festival de la más alta calidad académica y artística en donde, con años de anticipación, se selecciona un compositor y un grupo de especialistas a quienes se les convoca a concentrarse en aspectos no estudiados sobre el artista y su relación con el entorno cultural en el que tuvo que desenvolverse. El pasado 2015 el artista seleccionado fue el compositor Carlos Chávez, donde los resultados de investigaciones sobre su obra se sometieron al arbitraje de la Princeton University Press.

En el festival se presentó el libro publicado en el 2015 *Carlos Chávez and his World*, un proyecto dirigido y editado por la Dra. Leonora Saavedra, reconocida investigadora que ha dedicado una parte sustancial de sus labores académicas a estudiar al célebre compositor mexicano. El libro se divide en tres partes: la primera reflexiona sobre el lugar de la música de Carlos Chávez (1899-1978) dentro del contexto nacional e internacional, la segunda aporta nuevas perspectivas analíticas y filosóficas sobre su obra, y la tercera trabaja la relación con instancias culturales que abarcan varias artes. Encabeza la segunda parte del volumen el capítulo *Chávez and the Autonomy of the Musical Work: The Piano Music* escrito por la Dra. Luisa Vilar-Payá, catedrática de la Universidad de las Américas Puebla en el Doctorado en Creación y Teorías de la Cultura y en la Licenciatura en Música.

El estudio en cuestión interrelaciona varias obras nunca antes analizadas a este nivel de detalle y hondura. La buena factura de la música, así como la capacidad de síntesis de Chávez y su aportación a la vanguardia de la primera mitad del siglo veinte, son algunos de los aspectos que la catedrática de la UDLAP, la Dra. Vilar-Payá, resalta. Más aún, el interés de Chávez en promover la autonomía del artefacto cultural, tanto en su discurso como en la creación musical, se convierte en un enfoque necesario sin el cual no se entiende la totalidad de los escritos y obra musical de Chávez.

En coordinación con la publicación del libro, el festival organiza dos fines de semana repletos de conciertos en donde uno de los públicos más conocedores de la música clásica tiene la oportunidad de escuchar magníficas interpretaciones de una selección amplia de obras del compositor, junto con otras de sus contemporáneos y seguidores. Entre los intérpretes que regresan cada año se encuentra la American Symphony Orchestra fundada en 1962 por Leopold Stokowski. Cada día comienza con un panel de discusión al que le siguen pláticas introductorias a cada concierto, apuntaladas también por notas del programa escritas por los especialistas. Los conciertos y conferencias se realizan en el impresionante y a la vez acogedor Richard B. Fisher Center for the Performing Arts, una obra de Frank Gehry terminada en 2003.

La Universidad de las Américas Puebla estuvo bien representada en el festival y en el libro. En el primer panel, coordinado por Saavedra, participaron Claudio Lomnitz y Alejandro

Madrid, antes catedrático de la UDLAP y actual profesor de la Cornell University. El segundo panel lo coordinó la académica de la UDLAP, la Dra. Luisa Vilar-Payá, en donde participaron el reconocido compositor mexicano Mario Lavista y Leon Botstein, musicólogo, director de orquesta y director del Bard Festival.

La catedrática UDLAP escribió también las notas para un concierto que incluyó música de compositores originarios y activos en varios países latinoamericanos: del argentino Alberto Ginastera la Sonata para piano No. 1 op. 22 (1952); de Carlos Chávez Caprichos para piano (1975); del puertorriqueño Roberto Sierra, Bongo-O (1982); del argentino Astor Piazzolla las Cuatro estaciones porteñas (1965-70) y Oblivion (1984); de la mexicana Gabriela Ortiz, Patios Serenos (1985); del panameño Roque Cordero, Rapsodia panameña (1988); del peruano Celso Garrido-Lecca, Cuarteto de Cuerdas No, 2 (2003).

Por su parte, el Dr. Ricardo Miranda, que también ha impartido cátedra en el área de música en la UDLAP contribuyó en el libro con el capítulo *The heartbeat of an intense life*, que habla sobre el desarrollo de la música mexicana y la labor de Carlos Chávez como director de la Orquesta Sinfónica de México (1928-1948).

Finalmente, la Dra. Ana Alonso-Minutti, primera egresada de la Licenciatura en Música de la UDLAP y hoy profesora de musicología en la Universidad de Nuevo México, participó en el libro con el capítulo *The Composer as Intellectual: Carlos Chávez and El Colegio Nacional*.