

Por su aniversario 80, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay presenta

Sueño de una noche de verano

de William Shakespeare

compositor Felix Mendelssohn

concierto sinfónico con ballet junto a
**Orquesta Sinfónica de Cuenca, Lumière Compañía y Estudio de Danza
y Studio 24**

Repertorio

Felix Mendelssohn (Alemania, 1809-1847)

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

BALLET BASADO EN LA MÚSICA INCIDENTAL, OP. 61

I. Obertura

II. Scherzo

III. Melodrama y Marcha de las Hadas

IV. Canción con coro

V. Melodrama

VI. Intermezzo

VII. Nocturno

VIII. Marcha nupcial

IX. Marcha fúnebre

X. Finale

24 y 25 de abril de 2025, 20:00

Teatro Casa de la Cultura

Cuenca - Ecuador

AUGUSTO JOSÉ CARRIÓN RODAS

Director de Orquesta Sinfónica

Loja-Ecuador. Su formación musical la realizó en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi. Se desempeñó como profesor en los conservatorios de Cuenca y Quito, integró las orquestas sinfónicas de Loja, Cuenca y nacional de Ecuador en calidad de violista principal.

Se hizo acreedor a algunos premios nacionales y participó en varios encuentros Orquestales.

Entre 1977 y 1988 es invitado por el programa musical El Sistema dirigido por el maestro José Antonio Abreu en Venezuela. Participa en la World Philharmonic Orchestra en Tokio Japón con Giuseppe Sinópoli como director, y la orquesta latinoamericana de Juventudes Musicales en Uruguay con Isaac Karachevsky.

En 1990 cambia su residencia a México, país donde trabajó en la Orquesta Sinfónica del Estado de México OSEM con la que realizó giras a Europa, China y los Estados Unidos, Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma del Estado de México. Creador y fundador del Cuarteto de Cuerdas del Ayuntamiento de Toluca y de la Orquesta Filarmónica de Toluca, de la cual fue su primer Director Artístico.

Ha realizado grabaciones en CD de grandes composiciones del repertorio universal como son: las nueve sinfonías de Beethoven, sinfonías de Tchaikovski y Brahms, oberturas de Verdi y Rossini, música de compositores españoles y de compositores mexicanos.

Tomó clases magistrales de Dirección de Orquesta con directores reconocidos internacionalmente como: Enrique Bátiz, Susan Siman, Linus Lerner, Benjamin Zander, Carlos Spierer, Lior Shambadal y Francisco Navarro Lara.

Es Licenciado en Dirección Orquestal, título otorgado por la Royal School of Music de Londres y Máster Universitario en Investigación Musical por la Universidad Internacional de la Rioja (España).

Ha sido director invitado de la Orquesta Sinfónicas del Estado de México y de las orquestas sinfónicas Nacional (Quito), de Guayaquil y de Loja en Ecuador.

Fue director por el lapso de 11 años de la orquesta sinfónica Esperanza Azteca Bicentenario y de la orquesta sinfónica estatal Esperanza Azteca, así como de la Orquesta Juvenil de Cámara de Toluca.

El 18 de febrero de 2021, fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica de Cuenca.

LUMIÈRE

Estudio de Danza

Este colectivo artístico ahora consolidado como estudio y compañía nace en la ciudad de Cuenca en 2021, este proyecto emerge de la necesidad de generar un espacio para la investigación creación y difusión de la danza como una actividad profesional, aportando así al desarrollo artístico local y nacional a través de sus propuestas artísticas y formativas generando a partir de estas un lenguaje e identidad artística propia en la ciudad de Cuenca.

Bajo la dirección del Maestro y Coreógrafo Paúl García, Lumière ha repensado al movimiento dando un valor individual a las técnicas de danza contemporánea y neoclásica generando un lenguaje que se apoya de la técnica académica de sus ejecutantes, con estas premisas el estudio Lumière Danza busca brindar al espectador, alumnos e integrantes una experiencia viva participativa y transformadora tanto a sus sensibilidades como a su pensamiento y criterio.

Studio 24

Estudio de Danza

En Studio24 Escuela de Danza creemos que es posible crecer a través de la danza, que una educación integral no puede ser tal sin arte y que debe estar al alcance de todos. La pasión, la motivación, la calidad y el trabajo en equipo son el centro de nuestra metodología basada en la técnica cubana. Somos un espacio donde las niñas sienten que pueden alcanzar su sueño de ser bailarinas de verdad... buscamos que la magia de la danza se convierta en una forma de vida. Esto es posible gracias a un equipo profesional multidisciplinario con más de 20 años de experiencia.

Coordinación académica y artística: Maestra Carmen Vázquez

Coordinación administrativa y de imagen: Anna Tripaldi y Toa Tripaldi

Notas del programa

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, Ballet basado en la música incidental, op. 61. Felix Mendelssohn.

Inspirada en la célebre comedia homónima de William Shakespeare, esta obra es una de las más brillantes uniones entre literatura, música y danza del Romanticismo. Felix Mendelssohn compuso la Obertura con tan solo 17 años, en 1826, capturando de forma magistral el mundo fantástico del bosque, las hadas traviesas, los enredos amorosos y la magia nocturna. Más tarde, en 1842, por encargo del rey Federico Guillermo IV de Prusia, Mendelssohn expandió su idea original para crear una música incidental completa, compuesta por 14 números que acompañan la acción dramática, muchos de los cuales hoy forman parte del repertorio sinfónico y coreográfico universal.

La música equilibra lo etéreo y lo teatral, lo cómico y lo solemne, con una instrumentación delicada, ritmos ágiles y una paleta armónica de enorme riqueza expresiva. Su elegancia, frescura y poder narrativo han convertido esta obra en una de las joyas del ballet sinfónico.

Movimientos principales de la música incidental:

1. **Obertura:** Una de las más aclamadas del repertorio orquestal. Representa desde el inicio la atmósfera mágica del bosque encantado con rapidez, ligereza y contrastes dramáticos. Aparecen motivos representativos de los personajes: los amantes, los artesanos y las hadas.
2. **Scherzo:** Música vivaz, rítmica y danzante que une escenas del primer acto. La orquesta parece volar, evocando el aleteo de las criaturas del bosque.
3. **Canción de las Hadas (You spotted snakes...):** Breve intervención coral que da voz a las hadas mientras velan el sueño de Titania, reina de las hadas. Su atmósfera es delicada y envolvente.
4. **Marcha nupcial (Wedding March):** Una de las composiciones más famosas de la historia de la música, símbolo de la unión festiva. Ha trascendido su contexto escénico y es común en bodas por todo el mundo.
5. **Intermezzo:** Puente entre escenas con carácter de transición lírica. Contemplativo, melodioso y sugerente.

6. **Nocturno:** Uno de los pasajes más románticos y sublimes de la obra. Sus melodías envolventes pintan una noche serena donde florecen los sentimientos.
7. **Marcha de los artesanos:** Movimiento humorístico que refleja el carácter torpe y simpático del grupo de actores aficionados. Tiene un aire casi burlesco.
8. **Finale:** Cierra la obra con un retorno al mundo mágico de las hadas, sellando con elegancia y ensueño el viaje de amor, enredos y fantasía.

Importancia de esta obra en el mundo del ballet sinfónico. Aunque concebida originalmente como música incidental para teatro hablado, esta partitura ha sido adaptada con éxito al lenguaje del ballet. Su claridad narrativa, riqueza rítmica y lirismo la hacen ideal para coreógrafos que buscan contar historias a través del cuerpo. Desde el siglo XIX hasta nuestros días, compañías de danza y grandes coreógrafos como Frederick Ashton han llevado esta música a los escenarios en múltiples versiones escénicas, muchas veces con arreglos coreográficos que fusionan danza clásica con elementos teatrales.

El «Sueño de una noche de verano» se ha convertido en un hito del repertorio sinfónico escenificado. Aporta una experiencia inmersiva donde se entrelazan fantasía, humor, ternura y sofisticación musical, consolidándose como una obra de referencia tanto para el público adulto como para nuevas generaciones.

Artistas en escena

Director Titular

Augusto Carrión Rodas

Concertino

Patricio Mora

Violines I

Jhomayra Cevallos
Sofía Bravo
Xavier Mora*
Andrés Gualpá
Patricio Lituma

Violines II

Santiago Paccha
Juan José Ramón
Daniel Villacrés
Daniel Arpi
John Ramón Celi

Violas

Luis Paccha*
Julio Peralta
Joseph Jadán
Luis Carlos García

Violoncellos

Yackson Sánchez
Gabriela Ruque
Raquel Ortega
Dixon Delgado
Isabel Rodas

Contrabajos

David Tigre
Christian Torres
Sergio Toledo

Flautas

Paola Zambrano
Tatiana Dumas

Oboes

Silvio Paccha
Dany Condo

Clarinetes

Paulo Morocho*
Bryan Condoy
Franklin Chapallbay

Percusión

Reinaldo Arce
Patricia Martínez

Fagotes

Miguel García**
Germania Gallegos
John Ramón

Cornos

Cristian Tacuri
Fausto Paccha
Patricio Alvarado

Trompetas

David Bermeo*
Edwin Contreras
Ángel Macancela

Trombones

Dino Paccha*
Freddy Lojano
Wilson Merino

Tuba

Fernando Mendieta

Arpa

Tiina Stürzinger

*Músico principal y asistente de principal

**Músico extra

Solistas

Emily Wagner - Titania

Oberon y Divertimento - Paul García

Puck - Nantu Lucero

Hermia - Iris Ron

Helena - Isabel Guillén

Demetrio - Jhonathan Bermeo

Lisandro - Jhonny Pico

Hipólita - Alba Torres

Hada Principal - Romina Cazar

Divertimento - Ana Lía Sánchez

Elenco de danza

Hadas del bosque:

Sofía Idrovo, Maité Alvarado, Anais Tapia y Ariana Chacón.

Hadas Titania:

Ana Lía Sánchez, Camila Sarmiento, Camila Barrios, Daniela Castillo, Daniela Hernández, Ana Paula Guerrero, Noelia Bravo, Paula Reyes.

Luciernagas:

Alumnos Lumiére- Yuri Tapia, Amalia Calle, Isabel Verdugo, Brianna Marquina y Paula Vintimilla

Alumnos Studio 24- Eva Cáceres, Elizabeth Carroll, Sofía Luzardo, Alejandra Coello, Ana María Álvarez, Sammay Galindo, Aliz Vázquez, Heidy Jaramillo, Florencia Monsalve, Luciana Coello, Alejandra Coello,

Elena Ordóñez, Pamela Centeno, Lydia Brown y Sarahí Fajardo

Dirección General: Paúl García

Coreografía: Paúl García sobre el original de George Balanchines

Couching: Emily Wagner

Maestra Studio 24: Carmen Vázquez

Diseños de vestuario: Marisol Torres y Maskerade.

Accesorios: Nicole Rodríguez

Diseño de escenografía: August Jaén y Adrián García.

Administración y asistencia: Jean Carreño

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
«BENJAMÍN CARRIÓN» NÚCLEO DEL AZUAY

80 AÑOS

MEMORIA,
ENCUENTRO Y DESARROLLO

Sueño de una noche de verano

de William Shakespeare

cómpositor Felix Mendelssohn

Concierto realizado en conmemoración de los 80 años
de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
«Núcleo del Azuay»

con la participación de:

Orquesta Sinfónica de Cuenca, Lumière
Compañía y Estudio de Danza y Studio 24

Ministerio de
Cultura y Patrimonio

www.cceazuay.gob.ec