Universidad Veracruzana

« PROGRAMA » 8

06 OCT.

20:00

TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL

OSX

Orquesta Sinfónica de Xalapa

Universidad Veracruzana

2023

TEMPORADA DOS

GIACOMO PUCCINI

"INTERMEZZO" DE *SUOR ANGELICA* (5')

INTERMEDIO

GUSTAV MAHLER

SINFONÍA Nº 1 EN RE MAYOR *TITÁN* (55')

I. *LANGSAM, SCHLEPPEND*
II. *KRÄFTIG BEWEGT*
III. *FEIERLICH UND GEMESSEN*
IV. *STÜRMISCH BEWEGT*

MARTIN LEBEL, DIRECTOR TITULAR

PUCCINI: *SUOR ANGELICA* ("INTERMEZZO") Y MAHLER: PRIMERA SINFONÍA

La ópera no solamente es canto y voz, es interpretación en el sentido más amplio y multidimensional del término; es caracterización, interiorización psicológica, transmutación, todo esto para proyectarlo hacia el público también a través de la orquesta.

Suor Angelica (1918) de Giacomo Puccini (1858-1924) se ambienta en la Italia del siglo XVII, donde la implacable condena social ha caído sobre una mujer por tener un hijo fuera del matrimonio; ni siquiera su sangre noble o su riqueza la salvan del repudio hasta de su propia familia: su única opción es volverse monja. En el monasterio recibe la visita de una tía que viene a exigirle que renuncie a su herencia; tras firmar, Suor Angelica pregunta por su hijo, al que no ha visto en siete años y, al enterarse de su muerte, se desmaya; más tarde, a solas, entona una de las arias más extraordinarias del repertorio: "¡Sin madre, niño, has muerto! / ¡Y has muerto sin saber / cuánto te amaba tu madre!". Es el lamento no de una religiosa sino el de una mujer, una madre. (Además de su dificultad técnica, esta aria tiene una carga emocional tan intensa que su interpretación es un peligroso escollo, por lo que solo las sopranos más experimentadas le hacen frente; Beverly Sills, por ejemplo, la cantó en 1967, pero su voz se quebró tanto por el recuerdo de su propio hijo discapacitado que decidió no volver a interpretarla)[1].

Tras rezar con las demás monjas (que no saben lo que ha pasado) y cantarle a la Virgen, Suor Angelica prepara una pócima... es el momento

[1] Beverly Sills y Lawrence Linderman, *Beverly. An autobiography* (Nueva York: Bantam Books, 1987).

en que se oye el "Intermezzo" orquestal, que tiene el desafío de retratar musicalmente a esta mujer, sus dilemas, dolores y esperanzas de volver a su hijo: por ello va a suicidarse. Una vez tomado el veneno se arrepiente (el suicidio es un pecado contra Dios) y pide perdón a la Virgen María, quien se le aparece y la absuelve.

En menos de cinco minutos esta pieza logra sumergir al escucha (y acaso a las y los propios intérpretes) en un clima emocional intenso y variado, por momentos lírico, en el cual también resuena el inconfundible rumor de la muerte. La fuerza de la ópera como género proviene de su poder para expresar sentimientos, sí, pero cuando lo hace dentro de un contexto histórico se acentúa su alcance: he aquí el (sin)sentido de un drama que es individual y colectivo a la vez, porque esta madre ha sido separada de su hijo no por la Naturaleza sino por la sociedad.

Alfonso Colorado,
Difusión Cultural, Universidad Veracruzana

* * *

GUSTAV MAHLER (1860-1911) *

Meiningen, abril de 1801. El crepúsculo confunde los perfiles de la tarde y favorece al discurso interior del poeta que se prolonga a través de las cuerdas de piano. Imágenes presentidas en el fondo de un sueño, los sonidos certifican su total autoridad a medida que las sombras anulan poco a poco los privilegios de la vista. Ajeno al estímulo de paraísos artificiales, Johann Paul Friedrich Richter se entrega por completo al dominio de aquellas alucinaciones que él mismo invoca cuando improvisa sobre el

* Texto publicado por primera vez para el programa VI del concierto llevado a cabo el 3 de diciembre de 1993, de la Cuarta Serie de Conciertos, en la Sala Grande del Teatro del Estado, bajo la dirección titular de Fernando Savín.

teclado. La ausencia de testigos hace aún más intensa y misteriosa una música que difunde por el aire las semillas del total deslumbramiento. Transfigurado gracias a la magia de su propio ritual, Jean Paul nunca intenta fijar las huellas del espíritu en la fragilidad del pentagrama y, así, debemos entender que el cansancio lo entrega a las divinidades del sueño para que continúe su labor aquella metódica fantasía que se ha posesionado del alma del poeta. Lentamente, el amanecer lo devuelve a la tarea de proseguir su manuscrito. Las páginas se acumulan sobre el viejo escritorio y Jean Paul no sabe todavía –esa fría mañana de primavera– que el título elegido *Das Genie* será transformado en *Titán*. Ochenta años después, un ejemplar del libro llegará a las manos de un joven judío llamado Gustav Mahler.

Nada nos está permitido saber sobre aquellas correspondencias que viajan en el tiempo, hilos invisibles que surcan el espacio, espíritus elementales presentes en todo acto creador. De cualquier manera, el encuentro de Gustav Mahler con el *Titán* de Jean Paul es apenas un eslabón en la cadena infinita que teje el universo para favorecer la aparición de una música tan portentosa como extravagante.

Lector fervoroso, Gustav Mahler ya ha sido capturado por la música verbal de la Alemania romántica cuando inicia su primera aventura sinfónica. Puesto en marcha, el proceso creador no se niega a estímulos que adoptan rostro y figura de mujer: Johanna Richter, cantante de la Ópera de Kassel ("los testimonios de la época dan a entender que su atractivo físico era superior a su capacidad musical"), quien también inspira el ciclo *Canciones de un camarada errante* (*Lieder eines fahrenden Gesellen*), y Marion von Weber, esposa del nieto de aquel Karl Maria iniciador de la ópera romántica alemana, con quien Mahler llega a planear una huida amorosa en el verano de 1887.

Gustav Mahler solo tiene veintiocho años, pero el poder de su batuta ya se ha dejado sentir en Bad Hall, Ljubjana, Olmütz, Kassel, Praga y Leipzig. Hasta el fin de sus días Mahler soportará el enfrentamiento de dos potencias creadoras igualmente exigentes: dar vida, como intérprete,

a la música de otros; dar forma, como compositor, a todas aquellas voces que claman por la resurrección desde el fondo de su alma. Atento a los dos mundos, al de afuera, fascinado con la brillante tiranía del director de orquesta, y al íntimo y secreto, donde la coincidencia de los opuestos prolonga sus luchas infinitas, Gustav Mahler llega a Budapest en el otoño de 1888 para hacerse cargo de la Ópera Real. Escondida en un hueco de la ropa en la maleta –como la muerte que habla en algún nocturno de Xavier Villaurrutia– viaja con Mahler el manuscrito impaciente del *Titán*.

Budapest solo será un paso más en la notable carrera del director de orquesta, pero hasta aquella ciudad llegan personajes famosos de todo el Imperio para escuchar a Mahler. "Solo en Budapest se sabe llevar a escena el *Don Giovanni* en toda su grandeza", exclama Johannes Brahms, conquistado desde entonces por los poderes interpretativos del joven director.

El 18 de febrero de 1889 muere Bernhard Mahler, padre del compositor; ocho meses después fallece Marie Hermann, la madre. El hijo recuerda:

> Mis padres se llevaban como el agua y el fuego. Él era la testarudez; ella la propia dulzura. Pero sin su alianza ni yo ni mi música existiríamos... siempre que lo pienso experimento una extraña sensación.

Cada vida individual es un encadenamiento infinito de improbabilidades paradójicamente satisfechas por eso que se ha dado en llamar destino; no menos azarosa, la vida de cada obra de arte es también una suma interminable de felices encuentros. Así, en Budapest, el 20 de noviembre de ese mismo año de luto familiar, el público escucha por primera vez la música del *Titán*, presentado como "poema sinfónico en dos partes y cinco movimientos".

Cien años fueron más que suficientes para que la sinfonía, como forma y como género, se adueñara del más alto prestigio dentro del arte

instrumental. Con excepción del nombre de Hector Berlioz, cuya *Fantástica* de 1839 descubrió espacios nunca antes imaginados, la nómina de autoridades que han forjado la fama de esa *forma* pertenece por completo al mundo germánico: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Bruckner, Brahms.

Gustav Mahler, inseguro durante toda su existencia de sus vínculos con una patria terrenal ("Soy tres veces apátrida. Como nativo de Bohemia en Austria; como austriaco en Alemania; como judío en el mundo entero"), no lo es menos en cuanto a sus derechos hereditarios como compositor de sinfonías. Creyente absoluto en la "música del futuro" anunciada por Lizst y por Wagner, admirador-competidor de un joven cuatro años menor que él llamado Richard Strauss, Gustav Mahler también siente que la música es vehículo narrativo, portavoz de temas y argumentos literarios, proyección de razones existenciales y hasta matriz de sistemas filosóficos. Por lo tanto, no se atreve a llamar "sinfonía" a ese *Titán* poderosamente encadenado a la carne y a la tierra.

La partitura de Mahler es rica en propuestas sonoras novedosas, busca deliberadamente "provocar el asombro" de auditorio. Mientras el reducido círculo de amigos del compositor recibe el estreno con gran emoción, el público no comparte el mismo entusiasmo, no participa de esa "conjunción panteísta de naturaleza y sentimientos" ya formulada en la íntima escritura de Jean Paul desde principios del siglo. Según refiere un testigo de la época, la mayor conmoción lograda por el *Titán* esa noche fue despertar bruscamente a varias señoras al iniciarse el tempestuoso movimiento final.

Tratando de explicar mejor su propósito, Mahler mismo escribirá una nota destinada a acompañar futuras presentaciones de la obra. Por medio de ella nos enteramos que la primera parte del *Titán* corresponde a los "días de juventud" con su secuencia alternada de "flores y espinas"; de igual manera, sabemos que durante su segunda mitad se ilustra una *Commedia umana* con su correspondiente marcha fúnebre –motivo recurrente en la obra mahleriana– y su feroz tránsito *Dall'inferno al paradiso*, en lejana

imitación de aquel otro célebre viaje de la literatura medieval que, justo a la mitad del camino de su vida, emprendiera Dante Alighieri. Con el paso de los años, Mahler finalmente se atreverá a ser heredero de Beethoven y Bruckner: llamará sinfonía a su *Titán* y la reducirá a los cuatro movimientos tradicionales del género, suprimiendo el segundo ("capítulo de flores") de la versión original de cinco. Así mismo, desechará sus propias explicaciones y quitará todos los títulos que, al frente de cada movimiento, remitían a significados extramusicales. Sin embargo, para quien busca un mejor acercamiento a la música, las notas del propio compositor conservan un singular interés.

Sobre el tercer movimiento de la Sinfonía, pieza por la que Mahler manifestó siempre una predilección muy especial, escribió:

> La idea de este fragmento surgió al amparo de un grabado humorístico muy conocido por los niños del sur de Alemania llamado *Los funerales del cazador*. Los animales del bosque acompañan el féretro de un cazador. Las liebres portan una bandera y, a la cabeza del cortejo, un grupo de músicos gitanos es seguido por gatos, búhos y cuervos. Ciervos y corzos marchan con refinados modales. Este fragmento de una atmósfera a veces irónica, a veces inquietante, va seguido por el movimiento final, explosión repentina de un corazón herido en lo más profundo de su ser.

Primer capítulo sinfónico de una carrera individual, el *Titán* es también un final de partida colectivo; después de las nueve sinfonías de Anton Bruckner, después de las cuatro de Johannes Brahms, después de ella misma, un ciclo de la historia –iniciado hacia 1762 por Joseph Haydn en el retiro del príncipe Nikolaus Esterházy– quedaba concluido.

Será el propio Mahler quien más tarde transite nuevas rutas. A partir de su Segunda sinfonía intentará una aventura abandonada desde Beethoven: la voz humana, incorporada al tejido instrumental, abrirá otra búsqueda, exigirá otra demanda al destino sinfónico.

"¡Mi tiempo llegará!", gritaba Mahler a una justicia invisible dedicada a construir la gloria terrenal del director de orquesta pero que se negaba, tercamente, a otorgar igual mérito a las virtudes del inmenso compositor. Intérprete de sí mismo, no deja de resultar conmovedor el testimonio del propio autor cuando, en diciembre de 1909, víctima ya de un mal entonces incurable, acaba de dirigir al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York su Primera sinfonía:

> Una sensación quemante, dolorosa, ha cristalizado. ¡Qué mundo es este, capaz de hacer surgir tantas imágenes sonoras! Música como la marcha fúnebre y la explosión tormentosa que le sigue, me parecen flamígeras acusaciones del Creador...

Otro siglo ha pasado. El tiempo de Mahler llegó. Dicen que su música fue solo un anticipo del horror, la vulgaridad, la violencia, el dolor y la pasión, el hastío y las falsas solemnidades del siglo XX. Partituras de contrastes extremos como nunca antes se había escuchado, las sinfonías de Mahler solo saben de idolatrías y rechazos igualmente apasionados y torturantes. La *Titán*, sin embargo, no descarta su propuesta inicial de 1889, provocando en todos los oyentes aquel ideal fugaz presentido en las improvisaciones de Jean Paul Richter: hacer germinar en nosotros las semillas del deslumbramiento total.

Guillermo Cuevas

VIOLINES PRIMEROS Mikhail Medvid (Concertino) · Joaquín Chávez Quijano (Asistente) · Tonatiuh Bazán Piña · Luis Rodrigo García Gama · Alain Fonseca Rangel · Alexis Fonseca Rangel · Antonio Méndez Escobar · Eduardo Carlos Juárez · Anayely Olivares Romero · Melanie Asenet Rivera Gracia · Ilya Ivanov Gotchev · Alejandro Kantaria · Joanna Lemiszka Bachor · José Miguel Mavil (Interino) · Joaquín Darinel Torres Chávez (Interino) · Verónica Jiménez Campos (Interino). **VIOLINES SEGUNDOS** Félix Alanís Barradas (Principal Interino) · Adelfo Sánchez Morales · Elizabeth Gutiérrez Torres · Marcelo Dufrane McDonald · Borislav Ivanov Gotchev · Emilia Chtereva · Mireille López Guzmán · David de Jesús Torres · Carlos Quijano · Valeria Roa Rizo (Interino) · Carlos Rafael Aguilar Uscanga (Interino) · Luis Pantoja Preciado (Interino) · Javier Escalera Soria (Interino) · Ricardo Elías Rodríguez (Interino) · Emmanuel Quijano (Interino). **VIOLAS** Yurii Inti Bullón Bobadilla (Principal) · Ana Catalina Ruelas Valdivia (Asistente) · Marco Antonio Rodríguez · Ernesto Quistian Navarrete · Eduardo Eric Martínez Toy · Andrei Katsarava Ritsk · Tonatiuh García Jiménez · Marco Antonio Díaz Landa · Jorge López Gutiérrez · Gilberto Rocha Martínez · Anamar García Salas. **VIOLONCELLOS** Yahel Felipe Jiménez López (Principal) · Inna Nassidze (Asistente) · Teresa Aguirre Martínez · Rolando Dufrane McDonald · Alfredo Escobar Moreno · Ana Aguirre Martínez · Daniela Derbez Roque · Maurilio Castillo Sáenz · Daniel Aponte Trujillo (Interino) · Laura Adriana Martínez González (Interino). **CONTRABAJOS** Andrzej Dechnik (Principal) · Hugo G. Adriano Rodríguez (Asistente) · Enrique Lara Parrazal · Carlos Villarreal Elizondo · Benjamín Harris Ladrón de Guevara · Elliott Torres (Interino) · Juan Manuel Polito (Interino) · Ari Samuel Betancourt (Interino) · Carlos Daniel Villarreal Derbez (interino). **FLAUTAS** Lenka Smolcakova (Principal) · Othoniel Mejía Rodríguez (Asistente) · Alfonso Sánchez Betanzo (Interino) · Erick Flores García (interino). **OBOES** Bruno Hernández Romero (Principal) · Itzel Méndez Martínez (Asistente Interino) · Laura Baker Bacon (CORNO INGLÉS) · Joel Luis Vega Salgado (Interino). **CLARINETES** Osvaldo Flores Sánchez (Principal) · Juan Manuel Solís (Asistente Interino) · David John Musheff (REQUINTO) · José Alberto Contreras Sosa. **FAGOTES** Rex Gulson Miller (Principal) · Armando Salgado Garza (Asistente) · Elihu Ricardo Ortiz León · Jesús Armendáriz. **CORNOS** Eduardo Daniel Flores (Principal) · Tadeo Suriel Valencia (Asistente Interino) · David Keith Eitzen · Larry Umipeg Lyon · Francisco Jiménez (Interino). **TROMPETAS** Jeffrey Bernard Smith (Principal) · Bernardo Medel Díaz (Asistente) · Jalil Jorge Eufracio · Remijio López Martínez (Interino). **TROMBONES** David Pozos Gómez (Principal) · Diego Capilla (Asistente Interino) · Jakub Dedina. TROMBÓN BAJO: John Day Bosworth (Principal). **TUBA** Eric Fritz (Principal). **TIMBALES** Rodrigo Álvarez Rangel (Principal). **PERCUSIONES** Jesús Reyes López (Principal) · Gerardo Croda Borges (Asistente Interino) · Sergio Rodríguez Olivares · Héctor Jesús Flores (Interino). **ARPA** Eugenia Espinales Correa (Principal). **PIANO** Jan Bratoz (Principal). **MÚSICOS EXTRAS: CORNOS** Juan Raúl Gutiérrez Morales · Victoria Guadalupe Moreno Mejia · Isaac Carmona Vázquez. **TROMPETA** Rodrigo Narayana Pariksit Borges González. **TIMBALES** Jorge Alfredo Ventura González.

SECRETARIO TÉCNICO Jorge López Gutiérrez | **JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN** Erik Alejandro Herrera Delgado | **JEFE DEL DPTO. DE MERCADOTECNIA** Elsileny Olivares Riaño | **JEFE DE PERSONAL** Tadeo Suriel Valencia | **ENCARGADO DE OPERACIONES ARTÍSTICAS** José Roberto Nava | **BIBLIOTECARIO** José Luis Carmona Aguilar | **COPISTA** Augusto César Obregón Woellner | **SECRETARIA DE MERCADOTECNIA** Marissa Sánchez Cortez | **JEFE DE FORO** Alfredo Gómez | **DISEÑO GRÁFICO** Sinsuni Eleonoren Velasco Gutiérrez | **PRODUCTOR AUDIOVISUAL** Andrés Alafita Cabrera | **PROMOCIÓN Y REDES SOCIALES** Alejandro Arcos Barreda | **ANALISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO** Rita Isabel Fomperoza Guerrero | **ASISTENTE DE SECRETARÍA TÉCNICA** Ilse Jacqueline Renteria Landa | **AUXILIARES ADMINISTRATIVOS** María del Rocío Herrera · Karina Ponce · Ana Medrano | **AUXILIARES TÉCNICOS** Martín Ceballos · Luis Humberto Oliva · Raúl Cambambia · Alejandro Ceballos | **AUXILIARES DE OFICINA** José Guadalupe Treviño · Martín Sotelo | **AUXILIAR DE BIBLIOTECA** Macedonia Ocaña Hernández | **INTENDENTE** Julia Janet Ortiz Trujillo. **SERVICIO SOCIAL** Alexa Luna Padilla · Lilian Bahena · Ángel Vial · Martha Patricia Ruiz Madero · Estefanía Montoya Fuentes · Pilar Quiroz · Valery Yuliana Medina Juan · Ximena Thomae Huesca · Ian Martínez Contreras. **CORRECCIÓN Y EDICIÓN DE NOTAS** Itzel Olivares Bruno.

AMIGOS CORPORATIVOSOSX

RadioUV · TeleUV · RTV Radio • Televisión de Veracruz

DIAMANTE

OLIVARADIO Líder en audiencia · Sensación 95.5 · El Patrón 104.9 FM · El Patrón 94.5 FM

PLATA

Bola de Oro Desde 1920 · Museo Bola de Oro Finca Roma · Pega Duro

BRONCE

Floreria Nadine Xalapa · tempera Impresos · Comex · 4PRINT Digital Center

X24 ¡A la hora que se te antoje! · Treviño Computación · Trattoria Florencia

Camerata Coral, Fac. de Música UV / Josafat García, director
David Pérez Olmedo, director invitado

OCT. 13 | 14 – TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL

20:00 | 19:00

$300 + COMISIONES

CON PANTALLA

RECTOR Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez · **SECRETARIO ACADÉMICO** Dr. Juan Ortiz Escamilla · **SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino · **SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL** Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora · **DIRECTOR GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL** Dr. Alfonso Colorado Hernández · **DIRECTOR DE GRUPOS ARTÍSTICOS** Mtro. Roberto Aguirre Guiochín · **DIRECTOR TITULAR OSX** Mtro. Martin Lebel

TLAQNÁ® Centro Cultural
Universidad Veracruzana

10 AÑOS

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección General de Difusión Cultural