Universidad Veracruzana

« PROGRAMA » 9

CÓDIGO DE COLOR

DIPLOMÁTICO
149-06

Comex

MÚSICA DE VIDEOJUEGOS

OCT. 13 20:00 | 14 19:00

TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL

OSX Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

2023 TEMPORADA DOS

SHIGERU UMEBAYASHI E ILAN ESHKERI
Ghost of Tsushima: "The way of the Ghost"
GUSTAVO SANTAOLALLA *The Last of Us:* "Symphonic Medley"
INON ZUR *Fallout 4:* "Main Theme"
MARCIN PRZYBYŁOWICZ Y MIKOŁAJ STROIŃSKI
The Witcher 3: "Geralt of Rivia"
MASATO KODA *Monster Hunter World:* "Proof of a Hero"
TOBY FOX *Undertale:* "Megalovania"
GARETH COKER *Ori and the Blind Forest:* "Symphonic Medley"
TAKERU KANAZAKI
Fire Emblem: Three Houses: "Symphonic Medley"
HIDEKI SAKAMOTO *Super Smash Bros Ultimate:* "Lifelight"

INTERMEDIO

KŌJI KONDŌ *Super Mario 64:* "Symphonic Suite"
KAZUMI TOTAKA Y SHINOBU NAGATA
Luigi's Mansion: "Main Theme"
JUNICHI MASUDA *Pokémon* (videogame series): "Medley"
KŌJI KONDŌ
The Legend of Zelda. Symphony of the Goddesses: "Overture"
CHUCK E. MYERS *Hogwarts Legacy:* "Main Theme"
NOBUO UEMATSU *Final Fantasy VII:*
"Opening - Bombing Mission"
"Let the Battles Begin!"
"One Winged Angel"

SIRIA SARAÍ PÉREZ SANTIAGO, SOPRANO
CAMERATA CORAL, FAC. DE MÚSICA UV
JOSAFAT GARCÍA MELO, DIRECTOR
FERNANDO SONÍ, PRODUCTOR AUDIOVISUAL
DAVID PÉREZ OLMEDO, DIRECTOR INVITADO

MÚSICA DE VIDEOJUEGOS

"Aunque la música en primer lugar debe potenciar al videojuego y cobra mayor significado cuando está dentro de su contexto, al presentarla en un concierto se transforma de una banda sonora a una forma de arte por sí misma". Estas palabras, de Inon Zur, compositor de la banda sonora de *Fallout 4* (2015), nos permiten vislumbrar cómo los compositores de música para videojuegos han tenido que construir un mundo sonoro a partir de las sensaciones de una interfaz gráfica (el propio juego o versiones de desarrollo del mismo), poniendo a prueba su independencia en un contexto donde la música se ve aislada del medio para el que fue hecha, dando como resultado una experiencia artística nueva.

En muchos casos la composición de música para videojuegos ha tenido demasiadas limitantes; sin embargo, estas se han transformado en grandes libertades creativas. A diferencia del cine, que obliga al compositor a construir su música a partir de situaciones determinadas, los videojuegos, al ser experiencias variables y subjetivas, permiten que la música goce de mayores libertades, enfocándose más en recrear ambientes que atender escenas específicas. Esto ha requerido de una especialización para este medio: tal es el caso del compositor de las bandas sonoras de las sagas de *Mario Bros.* (1985) y *The Legend of Zelda* (1986), Kōji Kondō (1961), pionero en el arte de crear música acoplada

perfectamente a una experiencia jugable y actualmente uno de los más importantes en la historia del medio. Una de sus obras más importantes es sin duda "Overworld" (*Super Mario Bros.,*1985), que ha dado identidad a toda la comunidad de jugadores y ha funcionado como ícono de Nintendo. Es, además, un gran ejemplo de cómo la música se adapta al movimiento del personaje, acentúa la acción y coexiste armónicamente con los demás efectos de sonido. En general, la música de Kōji Kondō goza de una efectividad inigualable que ha hecho de sus bandas sonoras unos referentes culturales en todo el mundo.

No es de extrañarse que Japón, al ser uno de los países más importantes en la industria de los videojuegos, también sea un referente en lo que a compositores respecta. La música proveniente de este país constituye, mayoritariamente, una rica integración de elementos folclóricos (escalas tradicionales, ritmos dancísticos, instrumentos propios de la región, entre otros) con una notable influencia de la música de Occidente, sobre todo del rock, pop, jazz y de la música de tradición europea o música clásica.

Ademas de Kōji Kondō, Shigeru Umebayashi e Ilan Eshkeri (1951 y 1977), Takeru Kanazaki, Junichi Masuda (1968) y Nobuo Uematsu (1959) son otros de los compositores más importantes del medio y cada uno posee estilos e influencias diferentes. En el trabajo de Uematsu podemos encontrar, para la saga *Final Fantasy,* una gran variedad de estilos musicales e influencias que respaldan fuertemente una sola narrativa. "One Winged Angel" (*Final Fantasy VII,* 1997) es una de sus composiciones más interesantes: en ella busca representar el apoteósico final del antagonista Sephiroth experimentando con texturas y colores que rayan en lo bizarro (combinando distintas secciones de

la orquesta interactuando entre ellas con armonías disonantes y melodías estridentes en constante interrupción mutua), una estructura caótica pero segmentada, una gran potencia rítmica, el uso de cromatismos melódicos (melodías que transitan la escala de doce tonos) y la peculiaridad del coro. Esto conlleva que la pieza sea muy particular e intensa.

Por otro lado, Shigeru Umebayashi se mantiene mucho más en la tradición japonesa. En sus composiciones resaltan los instrumentos folclóricos –con participación esencial en la ambientación–, el uso de frases largas pero con motivos melódicos cortos y basados en escalas pentatónicas (escalas de cinco notas comúnmente usadas en Oriente) y empleo muy delicado de la textura y la orquestación. Los demás compositores japoneses aquí mencionados beben cada uno de sus propias inspiraciones, pero mantienen una constante: la integración de elementos orientales y occidentales en una misma propuesta musical.

En la parte occidental, y acercándonos a Latinoamérica, tenemos el trabajo del argentino Gustavo Santaolalla (1951), responsable de la banda sonora de *The Last of Us* (2013). Desde el tema principal del juego podemos distinguir el ritmo bailable asociado con la chacarera argentina, que integra percusiones y cuerdas rasgadas, estilizando así esta danza folclórica, y que se combina, además, con un estilo cinematográfico y disonante adaptado a la temática posapocalíptica del juego (se incluyen efectos de sonido, instrumentos de la orquesta y cambios de textura).

Otro caso donde se toman elementos propios de la música representativa de una región es el de los compositores Marcin Przybyłowicz y Mikołaj Stroiński (1985 y 1979, Polonia), que enriquecen la música

de *The Whitcher 3: Wild Hunt* (2015) con un estilo basado en la música celta y la música folclórica del norte Europa. El resultado es una banda sonora entre lo medieval y lo moderno, pues si bien se ocupan instrumentos antiguos de esa zona geográfica, la parte orquestal tiene un papel principal casi siempre, tanto como acompañamiento como al tomar el protagonismo de la música, generando así dicho balance. Asimismo, el uso de los modos antiguos (sistema de escalas anterior al tonal y desarrollado en la Europa medieval), cantos melismáticos muy ornamentados (cantos de una sola sílaba con muchas notas musicales de por medio) y ritmos saltarines y bailables, hacen de esta música una combinación que suma mucho a la ambientación de fantasía medieval del juego.

Situados dentro de un estilo musical diferente, Inon Zur (1965) y Matthew Fisher son los que mejor representan uno más parecido al de las películas hollywoodenses, similar al de producciones cinematográficas como Marvel y Warner Bros. La música de *Fallout 4* (2015) comparte muchas de estas características: instrumentos mayormente orquestales, sonidos procesados por computadora, estructuras sencillas y emotivas, resoluciones evitadas (un recurso musical utilizado para crear sorpresa en el espectador) y grandes clímax. En el tema principal se puede constatar cómo poco a poco se va construyendo la tensión que llevará al clímax final y cómo, en el camino, intervienen instrumentos de diferentes familias pero que no toman suficiente fuerza como para rebasar la imagen que quieren potenciar, incluso en el punto de máxima energía, efecto sumamente valioso en el medio cinematográfico contrastante con el estilo japonés, en el que sí llega a haber protagonismo.

En los últimos años ha tomado gran impulso un nicho muy particular en el mundo de los videojuegos: los independientes o *indie*, desarrollados de manera paralela a las corporaciones ya establecidas, lo que permite un tratamiento muchas veces más experimental y original en la trama. Tal es el caso de *Undertale* (2015), que no solamente fue creado casi en su totalidad por una sola persona, Toby Fox (1991), sino que también él mismo compuso la banda sonora. Este compositor estadounidense toma referencias de los juegos de rol japoneses (JRPG, por sus siglas en inglés) para crear música estilo retro utilizando sintetizadores por computadora. Cabe resaltar la sensibilidad única y una bellísima sencillez que hacen de la música de *Undertale* una de las más queridas por todos los jugadores, impactando incluso en el gusto de personas ajenas al medio. "Megalovania" es, sin lugar a dudas, el tema de batalla más famoso. Fox supo combinar de forma muy efectiva el rock con los sonidos propios de los chips de las consolas retro en una composición pegadiza, con un tema corto y repetitivo, creando así una pieza emblemática de los videojuegos.

Itzá Antonio Silva Ramos,
Facultad de Música, Universidad Veracruzana

CAMERATA CORAL DE LA FACULTAD DE MÚSICA UV / NOEL JOSAFAT GARCÍA MELO, DIRECTOR

SOPRANOS Ana Carolina Sánchez Ortíz · Eloísa Felicitas Castillo Juanz · Jhoys Cecilia Macías Salvador · Lilian Hernández Fernández · María Cecilia Medel Osorio · Siria Saraí Pérez Santiago · Stefany Elizabeth Ochoa Jaimes · Vania Armas Vásquez.

ALTOS Ana Bertha Cayetano Castañeda · Ana Ma. Alatorre Carrasco · Estefani Alejandra Salas López · Luis Alfonso Pérez Karo · María Fernanda Aguilar Pinto · Paola María Ollivier Gutiérrez · Paulina Guadalupe Domínguez Huerta · Renee Gabriela Cerdán Hernández · Yady Guillén.

TENORES Alan Fernando García Tuxpan · Aurelio Aponte de la Rosa · Carlos Alberto Méndez Barrera · Hiram Manuel Murguía Diéguez · Joahan Omar Ramírez Portilla · Jonatán Carreón Almanza · Luis Eduardo Bazán Olmos · Luís Francisco Hernández Herrera · Luis Martínez Valdés · Mario Ricardo Ramírez Gutiérrez · Mauricio Cruz Sánchez · Nicolás Gurría Sánchez · Rodrigo Lora Contreras.

BAJOS Alejandro Aguilar Contreras · Ángel Jesús Pineda Méndez · Arturo Piana Sánchez · Emil Neftaly Casas Pulido · Gabriel Rodrigo Tamay Uc · Ivan Reyes Velasquez · Jesús Alberto Vázquez Moreno · Johann Sonderegger Castillo · Jorge Luis Sandoval Lara · José Gerardo Cano García · José Isaías Rodríguez López · Xavier Gámez Arrazola.

DIRECTOR ASISTENTE
Arturo Piana Sánchez · Miguel Eduardo Zequeira Palacio.

DAVID PÉREZ OLMEDO

Es reconocido como uno de los jóvenes directores y compositores mexicanos más destacados por su versatilidad en la dirección de orquestas y bandas sinfónicas, así como de agrupaciones de música de cámara y ensambles de música contemporánea. Actualmente es director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua y ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música del Estado de Puebla, de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puebla y del Festival Internacional de Música de Cámara en Puebla desde el 2012, así como director artístico adjunto del celebrado en Aguascalientes de 2013 a 2015.

Ha dirigido las orquestas Filarmónica de la UNAM, Jalisco, Orquesta Sinfónica de Extremadura (España), Xalapa, Aguascalientes, Puebla, Michoacán, Fuerzas Armadas Mexicanas, Mexicana de las Artes, BUAP, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Washburn, Carroll, Orquesta Conductors Retreat at Medomak, Orquesta Sinfónica y Ensamble de Percusiones del Conservatorio de Música del Estado de Puebla, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Dartmouth College Wind Ensemble, Banda Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina Armada de México, Banda Nacional de Conciertos de Cuba, Banda Sinfónica del Conservatorio de Tatui y la Orquesta de Alientos Francois Paulista en Brazil, la Banda Sinfónica CECAMBA, Banda Sinfónica de la Policía Federal, Banda Sinfónica de Guanajuato, entre otras. Ha dirigido a solistas de talla internacional tales como Jeffrey Biegel, Román Revueltas, Jesús Morales, Otto Sauter, Efrain Oscher y Domenico Nordio.

Ha tomado clases y cursos de dirección orquestal con Fernando Ávila, Lanfranco Marcelletti, Alvaro Albiach, Andres Salado, Alfredo Ibarra, Enrique Arturo Diemecke, Kenneth Kiesler, Kenneth Jean, Thomas Crockell, Cliff Colnot, Jorge Ledezma, Michael Jinbo, Francisco Savín, Enrique Batiz, Fernando Lozano, Enrique Barrios, y de dirección coral con Masahiko Shimizu. Participa en el Youth in Music Festival Chicago 2011, en donde toma conferencias y clases maestras con Ricardo Mutti, Yo-Yo-Ma, Cliff Colnot, Chicago Symphony Orchestra (CSO) y the Civic Orchestra of Chicago. En el año 2012 participó en el campamento de dirección orquestal Conductors Retreat at Medomark en Washington Maine, bajo la tutela de Kenneth Kiesler.

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: GUITARRA** Jesús Omar Gutiérrez Yáñez. **PERCUSIÓN** Eduardo Huexotl Téllez Alonzo.

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

DIAMANTE

PLATA

BRONCE

« PROGRAMA » 10

150° ANIVERSARIO RACHMANINOV

Emil Awad *Zazil*

Rachmaninov Concierto para piano n.° 1

Tchaikovsky Sinfonía n.° 5

Eros Antonio Del Angel Velásquez, piano
Martin Lebel, director

20 OCT. 20:00
TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL

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