

Universidad Veracruzana

29
SEP. 20:00
TLAQNÁ,
CENTRO
CULTURAL

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

23
TEMPORADA DOS

AARON COPLAND

CUATRO DANZAS DE RODEO (19')

1. *BUCKAROO HOLIDAY*
2. *CORRAL NOCTURNE*
3. *SATURDAY NIGHT WALTZ*
4. *HOE-DOWN*

HEBERT VÁZQUEZ

CÁNTICO IN MEMORIAM MARIO LAVISTA PARA OBOE/CORNO INGLÉS Y ORQUESTA (15')*

HÉCTOR FERNÁNDEZ, OBOE

INTERMEDIO

JENNIFER HIGDON

"RIVER SINGS A SONG TO TREES" (18')

LEONARD BERNSTEIN

DANZAS SINFÓNICAS DE *WEST SIDE STORY* (23')

- I. *PROLOGUE*
- II. *"SOMEWHERE"*
- III. *SCHERZO*
- IV. *MAMBO*
- V. *CHA CHA*
- VI. *MEETING SCENE*
- VII. *"COOL" FUGUE*
- VIII. *RUMBLE*
- IX. *FINALE*

**CATHERINE LARSEN,
DIRECTORA INVITADA**

*ESTRENO EN XALAPA

DE EVOCACIONES, BAILES Y PAISAJES

Copland: *Rodeo*

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX hubo una serie de transformaciones sociales y políticas nunca antes vistas en el panorama internacional: la ascensión de los Estados Unidos de Norteamérica como gran potencia, la Guerra Mundial y la Revolución soviética cambiaron la distribución económica y el mapa del planeta. Por otro lado, los medios de comunicación masiva alteraron la percepción de los públicos de una forma que Marshall McLuhan (1911-1980) describiría lapidariamente como “el medio es el mensaje”. En este contexto, Estados Unidos, sin una escuela propia de composición y con un enorme poderío económico, apostó por importar músicos, de los cuales Dvořák (1841-1904) y Mahler (1860-1911) son un ejemplo temprano. El medio musical se enriqueció con patrocinios a las orquestas de Nueva York, Boston, Chicago, Cincinnati y Filadelfia –entre las más conocidas– y visitas de intérpretes de fama mundial como Enrico Caruso, Arturo Toscanini, Fiódor Chaliápin y Luisa Tetrazzini. Lo que hacía falta eran creadores propios que impulsaran una propuesta original.

Aaron Copland (1900-1990) sería uno de los pilares del “nacionalismo norteamericano”. Oriundo de Brooklyn (Nueva York) e hijo de inmigrantes judíos provenientes de Lituania, su acercamiento inicial a la música se lo debe a su hermana Laurine, quien lo introdujo al rag time y a la ópera. Posteriormente tomó clases con Rubin Goldmark (1872-1936), Victor Wittgenstein (1886-1961) y Clarence Adler (1886-1969). En 1921 se traslada al Conservatorio Americano de Fontainebleau, en Francia, donde continúa sus estudios de piano con Ricardo Viñes (1875- 1943) y de composición con Nadia Boulanger (1887-1979), quien sería su influencia más grande como compositor.

El catálogo de Copland es grande y variado; puede decirse que responde a las necesidades del momento. Sus obras más nacionalistas toman elementos del folclor y lo integran de forma magistral creando un lenguaje fuertemente personal a la vez que original. Tal es el caso del ballet *Rodeo*, con coreografía

de Agnes De Mille (1905-1993) para los Ballets Rusos de Monte-Carlo. En su estreno en el Metropolitan Opera de Nueva York en 1942 tuvo un éxito espectacular, logrando el estatuto de la coreografía más conocida de De Mille. El argumento trata de una joven que intenta impresionar a un capataz con sus habilidades para las diferentes suertes de movimientos vaqueros, pero no lo logra hasta que se viste de manera más femenina. La versión para concierto fue hecha por el mismo compositor, reduciendo solo lo esencial. Copland, además de compositor, fue un gran pedagogo –demostrándolo en su libro *Cómo escuchar la música* (Fondo de Cultura Económica), un clásico de la apreciación musical–, director de orquesta, pianista, crítico y militante de izquierda, lo cual le hizo ser investigado durante el macartismo.

Vázquez: *Cántico a la memoria de Mario Lavista*

Hebert Vázquez (1963) es poseedor de un lenguaje propio con gran atractivo y se ha distinguido por una sólida técnica puesta al servicio de una rara expresividad, cuya principal característica es captar la atención del escucha, incluso aquel que no está al tanto de la música contemporánea. Su obra, que ya en una época temprana de su producción adquiría un sello propio, es variada en cuanto a dotaciones instrumentales y estructuras. Su currículum nos da pistas sobre su impecable factura: estudió primero composición en el Conservatorio Nacional de Música con Mario Lavista (1943-2021) y guitarra con Marco Antonio Anguiano (1951-2000); continuó la maestría en Composición en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, bajo la guía de Leonardo Balada, Lukas Foss y Reza Vali; finalmente, se doctoró en Composición en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver (Canadá).

La amistad que Hebert Vázquez tuvo con Mario Lavista inició cuando fue su alumno; poco después, al escuchar su música, comenzó una auténtica admiración: esto sucedió en un concierto con motivo del ingreso de Lavista a la Academia de Artes el 8 de diciembre de 1987 en el Museo de San Carlos. El mismo Vázquez recuerda:

El concierto fue una revelación, no se parecía a nada que yo conociera anteriormente, no podría describir la emoción que sentí al escuchar

esa música inédita que no refería a nada que yo hubiera escuchado antes... y poseía un caudal expresivo que parecía inagotable...

La relación entre ambos compositores solo se vio interrumpida con la muerte de Lavista. A propósito de *Cántico a la memoria de Mario Lavista*, escribe el compositor:

En la tradición de concierto occidental se suele atribuir a los instrumentos de doble caña una capacidad para la expresión de lo trágico, lo solemne, o de emociones como la aflicción y el desconsuelo... Siguiendo esta tradición, mi obra *Cántico* (2022) para oboe, corno inglés solistas (interpretados por un solo instrumentista) y orquesta, está escrita a la memoria de mi maestro, Mario Lavista, quien falleciera el 4 de noviembre de 2021. Con él estudié composición en el Conservatorio Nacional de Música a fines de la década de 1980, y desde entonces fue un amigo querido y admirado. En *Cántico* decidí conceder un rol destacado a las percusiones para enfatizar el carácter solemne y austero de la narrativa sonora. A pesar de que se trata de una obra recorrida por un sentimiento de duelo, también es posible encontrar en ella, espero, elementos más esperanzadores que buscan evocar los rasgos profundamente humanos de la persona a cuya memoria está escrita.

La obra fue estrenada el 11 de noviembre de 2022 con Héctor Eduardo Fernández –a quien está dedicada, con oboe y corno inglés solistas–, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección de Enrique Radillo.

Jennifer Higdon: “River sings a song to trees”

Jennifer Higdon (1961) es actualmente una de las compositoras norteamericanas con mayor interpretación de sus obras alrededor del mundo. Es ganadora tres veces del Premio Pulitzer de Música y dos veces del Grammy; ha recibido honores de diversas universidades, que incluyen un doctorado *honoris causa* de la Hartt School y de la Bowling Green State University.

“River sings a song to trees” constituye la segunda sección del tríptico para orquesta *City Scape*, que en palabras de la compositora es “una imagen sonora metropolitana escrita en tonos orquestales”.¹ Obra de carácter evocativo más que puramente descriptivo, apela a los recuerdos infantiles de Higdon en la ciudad de Atlanta:

En contraste con las estructuras metálicas y de hormigón se encuentran los parques... tanto grandes como pequeños, llenando acres o, a veces, solo unos pocos pies cuadrados. Alimentando este verdor y a veces de alfombra exuberante se encuentran afluentes, arroyos escondidos, pequeños riachuelos y ocasionalmente ríos. Las aguas representan un cambio constante, bajo aguas tranquilas y sobre poderosas corrientes, lo hacen con una belleza exquisita. Esto es “el río canta una canción a los árboles” (*ibid.*).

La obra fue comisionada y estrenada por la Orquesta Sinfónica de Atlanta en 2002 bajo la dirección de Robert Spano.

Leonard Bernstein: Danzas sinfónicas de *West Side Story*

La avasalladora personalidad y carisma de Leonard Bernstein (1918-1990), aunada a una vocación por apoyar causas sociales, sus apariciones en televisión con un programa sobre apreciación musical y una forma de dirigir poco convencional y muy histriónica, opacaron su faceta como compositor. Si bien es cierto que *West Side Story* es su obra más popular en la actualidad, el catálogo de Bernstein es considerable: obras para la escena que incluyen ópera, ballet, teatro musical, bandas sonoras, así como obra sinfónica que incluye conciertos, sinfonías y un concierto para orquesta y música de cámara y coral.

La idea original de *West Side Story* surgió cuando en 1949 el coreógrafo y bailarín Jerome Robbins (1918-1998), amigo de Bernstein, sugirió hacer una actualización de *Romeo y Julieta* de Shakespeare. En principio se pensó en una Julieta católica y un Romeo judío, y entonces le dieron la idea al dramaturgo Arthur Laurents (1917-2011), quien de inmediato presentó un bo-

¹ En <http://jenniferhigdon.com>.

rrador con cuatro escenas de *East Side Story* –así titulado primero–, pero el proyecto no avanzó debido a compromisos adquiridos de los involucrados. En 1955 Bernstein y Laurents se encontraban en el sur de California cuando leyeron sobre las pandillas mexicanas de Los Ángeles: la idea era fácilmente trasladable al escenario de Nueva York, con los pleitos entre jóvenes puertorriqueños y blancos, así que el núcleo de la historia estaba hecho. Para crear las letras se acercaron a Stephen Sondheim (1930-2021), quien buscaba una oportunidad para abrirse paso en Broadway. El estreno de *West Side Story* se llevó a cabo el 26 de septiembre de 1957 en el Winter Garden Theatre de Nueva York. Una característica de esta obra es que Robbins pidió que todos los personajes, excepto los protagonistas Tony (Romeo) y María (Julieta), fueran bailarines, dando paso a una nueva etapa en el teatro musical estadounidense, que requería un perfil más completo en los escenarios. Posteriormente y debido al éxito de la obra, Bernstein adaptó la escena del baile en el salón como un conjunto de danzas que, a pesar de estar pensadas para escucharse en un concierto sinfónico, no pierden el hilo dramático de lo que sucede en la obra: tensión entre pandillas rivales, aparente calma, enamoramiento, vuelta a la tensión y rivalidad final.

Referencias

Copland, Aaron. 1945. *Música y músicos contemporáneos*. Buenos Aires: Losada.

“Copland, Aaron”. 2001. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Segunda edición. Vol. 6. Oxford University Press.

Hebert Vázquez en conversación con Theo González y Juan Arturo Brennan. “¡Feliz Cumpleaños, Mario Lavista!”. Sesión de escucha de la Fonoteca Nacional, 5 de abril de 2022. Disponible en https://www.youtube.com/live/mmnD7FH61qo?si=_pvO8S7s_RPltQ86.

Laird, Paul. 2018. *Vida y obra de Leonard Bernstein*. Madrid: Turner.

Vinay, Gianfranco. 1999. *Historia de la Música. El siglo XX. Segunda parte*. España: Turner-Conaculta.

Theo Hernández Villalobos,
Fonoteca Nacional

HÉCTOR EDUARDO FERNÁNDEZ PURATA

Nacido en Ciudad Valles (San Luis Potosí), este oboísta formó parte de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes como corno inglés y oboe coprincipal de 1999 hasta el 2003. En 2014 fue invitado a participar con el Trío San en el Festival de Zacatecas. En 2015 y 2017 participó en el Festival Ex Nihilo en la ciudad de Guanajuato, Gto. presentando obra nueva para oboe de compositores mexicanos, principalmente guanajuatenses. En 2017, con un apoyo del Instituto Cultural de León, Gto. grabó su primer disco *5:1 Música Nueva para oboe y corno inglés*. En el año 2019, junto con el mtro. Gijsbertus de Graaf, inaugura y coordina el Guanajuato Bach Festival, así como el Bach Consort Guanajuato creado exprofeso para dicho festival, que lleva cinco ediciones. En 2023 fue seleccionado para recibir el apoyo de PECDA Guanajuato en la categoría de Creador con Trayectoria, además se incorpora a la plantilla de maestros de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Desde el 2003 a la fecha es miembro de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

CATHERINE LARSEN-MAGUIRE

Artista consumada que combina una musicalidad innata con una técnica superlativa, y un oído musical astuto con un dinamismo contagioso en el podio, se ha convertido en una directora muy solicitada en toda Europa, tanto en el repertorio tradicional como en el contemporáneo. Ha ofrecido numerosos estrenos mundiales y nacionales de obras de compositores como Goehr, Tüür, Kampe, Sørensen y Roukens.

La cercanía de las relaciones que establece con las orquestas y su público se refleja en la frecuencia con la que Catherine Larsen-Maguire vuelve a ser invitada. Apasionada por la tutoría de la próxima generación de músicos, también pone gran énfasis en el trabajo con los jóvenes, y en 2023 fue nombrada Directora Musical de las Orquestas Juveniles Nacionales de Escocia.

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). **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). **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 (CORNIO 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 Eufrazio · 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) · Sergio Rodríguez Olivares · Gerardo Croda Borges · Héctor Jesús Flores (Interino). **ARPA** Eugenia Espinales Correa (Principal). **PIANO** Jan Bratoz (Principal). **MÚSICOS EXTRAS: SAXOFÓN** Ernesto Antonio Parra Ortiz. **PERCUSIONES** Juan Martínez.

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 Fomperosa Guerrero | **ASISTENTE DE SECRETARÍA TÉCNICA** Ilse Jacqueline Rentería 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.

AMIGOS CORPORATIVOS OSX

DIAMANTE

PLATA

BRONCE

PROGRAMA
8

PUCCINI "Intermezzo" de *Suor Angelica*
MAHLER Sinfonía n.º 1 *Titán*

Martin Lebel, director titular

06 20:00
OCT. TLAQNA,
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

TLAQNA®
Centro Cultural
Universidad Veracruzana

10
AÑOS

Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección General de Difusión Cultural