

LUDWIG VAN BEETHOVEN

OBERTURA

LEONORE N° 3 (12')

CÉSAR FRANCK

VARIACIONES

SINFÓNICAS (15')

ALEJANDRO CÁMARA, PIANO

INTERMEDIO

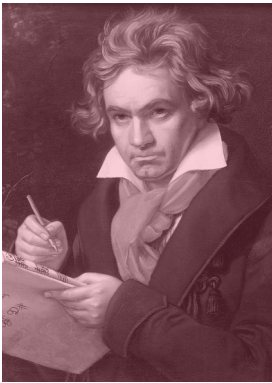
JEAN SIBELIUS

SINFONÍA N° 1 Op. 39

EN MI MENOR (38')

- I. Andante, ma non troppo -
Allegro energico
- II. Andante, ma non troppo lento
- III. Scherzo: Allegro
- IV. Finale (quasi una fantasia)

MARTIN LEBEL,
DIRECTOR TITULAR

› Retrato de Ludwig van Beethoven mientras componía la *Missa Solemnis* (Joseph Karl Stieler, 1820)

La música de **Ludwig van Beethoven (1770-1827)** cobra especial importancia, para el repertorio de la música de concierto, por haber asimilado y extendido la tradición clásica vienesa –representada, principalmente por Mozart y Haydn. Dos aspectos pueden ayudar a dimensionar la obra y contexto de Beethoven, uno interno y otro externo.

El primer aspecto (interno) fue su gradual sordera, así como una cierta incapacidad para entablar buenas relaciones personales. Esto devino en un estilo musical individualista que, combinado con la tradición Mozart-Haydn y su exploración sonora, llegó a altos niveles de expresión personal, posicionándose como la figura musical dominante del siglo XIX. Es notable la influencia de Beethoven en compositores posteriores. Su música representa un puente del Clasicismo al Romanticismo.

El segundo aspecto (externo) es el contexto social en que vivió, rodeado de un *ethos* del siglo XIX donde la Revolución Francesa (1789-1799) marcaba pautas de libertades varias, ideario con el que Beethoven simpatizaba. Es en este contexto cuando los músicos dejan de depender de la aristocracia o de la Iglesia, para depender ahora de su público, que pagará para escuchar o comprar sus obras. El espacio natural de la producción musical dejará de ser la Iglesia o la Corte, aparecen las salas de concierto.

Beethoven escribió una sola ópera y fue, en vida de su autor, un fracaso recurrente. La revisó cuatro veces, le cambió el nombre... nunca volvió a trabajar en otra. La ópera –que siempre ha estado más cerca del mundo del teatro que de la música– requiere no sólo cantantes y a los músicos de la orquesta, también al libretista, el director, escenógrafos, tramoyistas, peluqueros, maquillistas... todo un conjunto que hay que mantener informado y comprometido para que la producción llegue al escenario. Beethoven, entre más sordo se volvía más le costaba rela-

cionarse con toda esta red. Las complicadas gestiones que requiere una ópera están muy alejadas de «la idea que tiene Beethoven de una buena forma de trabajar».¹

La música puede narrar una historia sin necesidad de usar palabras. La obertura **Leonora No. 3** es un ejemplo de esto. Compuesta para introducir su ópera *Fidelio*, Beethoven utiliza en ella la forma sonata (exposición-desarrollo-recapitulación) no solo como estructura musical, también la adapta para crear una narrativa musical poderosa.² Beethoven escribió cuatro oberturas para *Fidelio*: *Leonore 1* –con la que se estrenó la ópera en tres actos el 20 de noviembre de 1805–; *Leonore 3* (op. 72b) –compuesta para la primera revisión de la ópera–; *Leonore 4* (op. 72) y *Leonore 2* (op. 72a). La más elaborada es la tercera y, gracias a Gustav Mahler, una de las más interpretadas.

Mahler, impaciente durante un cambio de escena en el segundo acto de *Fidelio* en Viena, incorporó una lectura orquestal de *Leonore 3* para acallar el bullicio del público. La música le gustó tanto que la dirigió dieciocho veces en conciertos sinfónicos con las orquestas filarmónicas de Viena y Nueva York. *Leonore 3* es un sustituto para toda la acción que falta en *Fidelio*, ofreciendo una profunda resolución emocional. Se dice que la interpretación de Mahler fue una de sus más brillantes³.

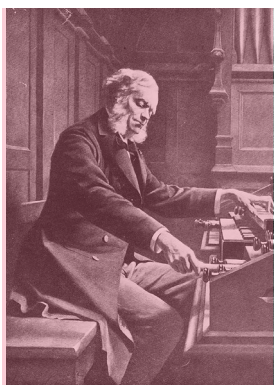
La obertura **Leonore No. 3 (1806)** es una de las más famosas y populares de Beethoven, junto con *Egmont* (1810) y *Coriolano* (1807). Se ha mantenido en el repertorio clásico en parte por una clara correspondencia entre el drama y la música. Esta pieza animó a teóricos como A.B. Marx a estudiar las interrelaciones entre la forma sonata y la narrativa dramática.⁴

¹ Lebrecht 2024: § Like a virgin.

² Botstein 2000

³ Lebrecht, op. cit.

⁴ Botstein, op. cit.

› Foto de la pintura de Jeanne Rongier de 1888 César Franck en la consola del órgano de la Basílica de Santa Clotilde, París, 1888

La obertura resulta una especie de resumen dramático de Fidelio. En la ópera, el tema central es la lucha por la libertad y la redención. La obertura capta esa esencia, utilizando las siguientes técnicas: temas musicales como personajes⁵ y contraste y conflicto⁶. Leonora 3 es un ejemplo de cómo Beethoven integraba la orquestación en el proceso compositivo, no como actividad posterior sino como algo fundamental en la creación musical.

César Franck (1822-1890) fue un compositor, organista y profesor belga que se convirtió en figura central de la música francesa, durante la segunda mitad del siglo XIX. Comenzó sus estudios en el Conservatorio de su natal Liège y luego en París. Aunque inició su carrera como pianista virtuoso, su verdadero impacto lo logró como organista en la iglesia de Sainte-Clotilde en París, donde logró buena reputación por sus improvisaciones y dominio del órgano Cavaillé-Coll, uno de los más avanzados de su época.⁷

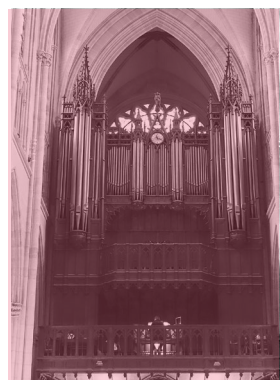
Aunque las primeras obras de Franck se vieron influenciadas por el virtuosismo pianístico y la música sacra, su encuentro con la música de Wagner, especialmente después de escuchar el preludio de *Tristán e Isolda* en 1874, marcó un punto de inflexión en su desarrollo musical. Este evento lo llevó a explorar un lenguaje armónico más cromático y complejo, que se refleja en obras como *Les Éolides* (1876) y, posteriormente, en sus *Variations symphoniques*.⁸

⁵ Beethoven utiliza diferentes melodías (temas) como si fueran personajes en una narración. Cada tema tiene su propia «personalidad» musical: un tema puede ser heroico y decidido, otro melancólico o amenazante. En la Obertura Leonora No. 3, estos temas interactúan, se confrontan y se transforman, similar a cómo los personajes se desarrollan en una obra dramática.

⁶ Beethoven emplea el contraste musical como una herramienta narrativa. Utiliza cambios dramáticos de tonalidad, intensidad y ritmo para representar tensión y resolución. En esta obertura, los contrastes musicales reflejan la lucha entre opresión y libertad de la ópera Fidelio: pasajes suaves se enfrentan a momentos intensos, representando simbólicamente el conflicto entre la tiranía y la redención.

⁷ Trevitt y Fauquet 2001: §1

⁸ Ibid., op. cit., §2

› Organ
Basilique
Sainte-Clotilde,
Paris

Franck no solo fue un compositor innovador, también fue un profesor influyente. Entre sus alumnos se encuentran figuras como Vincent d'Indy (1851-1931), Henri Duparc (1848-1933) y Ernest Chausson (1855-1899), quienes continuaron su legado en la música francesa. Su enfoque en la música de cámara y las formas clásicas, junto con su exploración de la armonía cromática, ayudó a establecer una tradición sinfónica en Francia que compitió con la hegemonía alemana de la época.⁹

El concepto de variación, en música, se refiere a una técnica compositiva fundamental. Consiste en tomar un tema principal y transformarlo a lo largo de la obra, manteniendo su esencia pero explorando nuevas dimensiones sonoras, ofreciendo una riqueza de texturas y emociones. La variación puede aplicarse a melodías, líneas de bajo y progresiones armónicas. Ha sido utilizada desde el siglo XVI (por lo menos identificada formalmente).¹⁰ Su técnica y proceso son relevantes en casi toda la música, incluyendo la improvisación.

Las **Variaciones sinfónicas (1885)** son una de las obras más destacadas del repertorio para piano y orquesta del siglo XIX. Aunque Franck la describió como «una pequeña cosa»¹¹, la pieza se ha convertido en una joya musical, admirada por su riqueza poética y su estructura innovadora.

Franck compuso esta pieza cuando ya era reconocido como uno de los líderes de la música francesa. En la década de 1880, París era un hervidero de debates musicales, con dos corrientes principales enfrentadas: los conservadores –liderados por Camille Saint-Saëns– que defendían las tradiciones clásicas de Mozart y Beethoven, y los progresistas –encabezados por Franck y sus alumnos– que abrazaban las innovaciones de Wagner y Liszt.¹²

⁹ Taruskin 2010: § War Brings it to France

¹⁰ Sisman 2001: §1

¹¹ Besingrand 2022: § Une petite chose

¹² Philip 2018: 271-2

› Sibelius joven

La pieza sigue la forma tradicional de un concierto para piano (rápido-lento-rápido) estructurada en tres secciones continuas: una introducción, un tema con variaciones y un finale. Lo más notable es cómo Franck utiliza el concepto de «ciclismo» –una técnica que heredó de Liszt y Wagner– en la que los temas se transforman y reaparecen a lo largo de la obra, creando una sensación de unidad orgánica.¹³ Se utiliza el piano con tanto protagonismo como en cualquier Concierto, todo en un solo movimiento. Uno donde un tema se convierte en muchos otros.

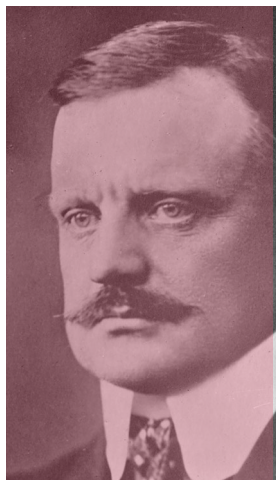
Jean Sibelius (1865-1957) ha sido el compositor más importante de la historia musical de Finlandia. Desde su juventud mostró aptitudes para el violín, además componía música de cámara para que la interpretara su familia y amigos. El núcleo principal de sus composiciones fue la música orquestal: siete sinfonías, un concierto para violín, mucha música incidental y varios poemas sinfónicos basados en episodios del Kalevala, una epopeya finlandesa, recopilada a partir de diversas fuentes folclóricas.

Para el investigador musical Joseph Auner, una de las principales paradojas del Modernismo y de la modernidad es que el folclore, la música popular, sirvió de catalizador de una música que era nueva y que, al mismo tiempo, ofrecía una sensación de autenticidad y arraigo en una tradición nacional. A lo largo de la historia, los compositores han recurrido a la música tradicional o folclórica pero fue a comienzos del siglo XX donde la idea de «lo popular» cobró un nuevo significado.¹⁴

Sibelius llegó a la mayoría de edad en una época de fuertes movimientos nacionalistas en Finlandia. Como en otras naciones emergentes en el siglo XIX, la preocupación por contar con una música nacionalista era un tema importante. Aunque lo «tradicional» en Sibelius tuvo más que ver con la recepción de sus obras y con sus técnicas

¹³ Mordden 1980: 201

¹⁴ Auner 2017: 77

› Jean
Sibelius
1913

compositivas que con citas o paráfrasis de melodías tradicionales.¹⁵

Para Sibelius, la época en que compuso su Primera Sinfonía (tenía 34 años) fue de consolidación de su lenguaje. Empezaba a alejarse, gradualmente, de la influencia de Tchaikovsky y Wagner, aunque en la Sinfonía No. 1 todavía resuenan estas referencias.¹⁶

Sibelius tenía una fuerte conciencia nacional y –como lo social invade profundamente la música verdadera– su obra se convirtió en un foco de sentimiento patriótico en Finlandia. Su matrimonio en 1892 con Aino Järnefelt lo conectó con una de las familias más influyentes en el movimiento nacionalista finlandés. Esto reforzó su compromiso con la causa finlandesa.¹⁷

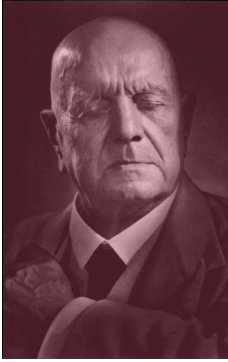
La **Sinfonía No. 1 en mi menor, Op. 39 (1899)** es un hito en la música sinfónica finlandesa. Marcó el inicio de la madurez compositiva de Sibelius y también refleja el contexto político y cultural de su país a finales del siglo XIX. La composición de esta obra sucedió en un momento de intenso nacionalismo, en el que Finlandia se encontraba bajo el dominio del Imperio Ruso. En 1899, el Manifiesto de Febrero del zar Nicolás II buscó limitar la autonomía política finlandesa, esto generó un fuerte movimiento de resistencia cultural y política.¹⁸ Como muchos artistas e intelectuales de la época, Sibelius se involucró en el movimiento, utilizando su música para expresar el espíritu nacionalista finlandés. El éxito de la Sinfonía No. 1 fue crucial en la carrera de Sibelius. Con ello se consolidó como el compositor más relevante de su país. Desde 1897, el senado finlandés le había otorgado una pensión estatal, lo que le permitió seguir componiendo sin tener que buscar otros ingresos.

¹⁵ Ibid., pp. 79-82

¹⁶ Layton 1985: 279

¹⁷ Ibid., p. 276

¹⁸ Hepokoski 2001: 54

› Jean
Sibelius
1948

En cuanto al estilo de su Primera Sinfonía, en ella se perciben sonoridades de Tchaikovsky y Bruckner, mezcladas con un lenguaje muy personal e innovador. La obra está estructurada en cuatro movimientos –siguiendo la forma sinfónica tradicional– pero con un tratamiento temático y armónico que ya anticipa el posterior estilo del compositor.

Andante, pero no tanto, es el tempo indicado para el inicio de la sinfonía. Esta indicación establece el tono emocional y la atmósfera de la obra. El primer movimiento comienza con un lento y misterioso clarinete marcando la introducción. Un clima melancólico y dramático, una característica del estilo de Sibelius.¹⁹ Este andante está en deuda con Tchaikovsky, especialmente en cuanto al tratamiento melódico y armónico.²⁰ También hay que señalar que en toda la sinfonía hay una influencia de Wagner, en lo dramático y en el manejo de los metales.

Axel Juárez,
escritor e investigador independiente.
diletanteparresia.substack.com

REFERENCIAS

- Auner, Joseph. 2017. *La música en los siglos XX y XXI*. Madrid: Akal.
- Besingrand, Franck. 2022. *César Franck: entre raison et passion*. Brussels New York: Peter Lang.
- Botstein, Leon. 2000. «Sound and structure in Beethoven's orchestral music». Pp. 165-85 en *The Cambridge companion to Beethoven, Cambridge companions to music*, editado por G. Stanley. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press.
- Hepokoski, James. 2001. «Sibelius, Jean [Johan](Christian Julius)» editado por S. Sadie y J. Tyrrell. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*.

¹⁹ Ibid., §5

²⁰ Layton, op. cit.

- Layton, Robert. 1985. «Jean Sibelius». Pp. 271-313 en *Turn of the century masters: Janáček, Mahler, Strauss, Sibelius, The New Grove composer biography series*, editado por J. Tyrrell. London: W. W. Norton & Company.
- Lebrecht, Norman. 2024. *¿Por qué Beethoven?: Un fenómeno en cien obras*. Madrid: Alianza Editorial.
- Mordden, Ethan. 1980. *A Guide to Orchestral Music: The Handbook for Non-Musicians*. Erscheinungsort nicht ermittelbar: Oxford University Press USA - OSO.
- Philip, Robert. 2018. *The classical music lover's companion to orchestral music*. New Haven: Yale University Press.
- Sisman, Elaine. 2001. «Variations» editado por S. Sadie y J. Tyrrell. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*.
- Taruskin, Richard. 2010. «The Symphony Goes (Inter) National». en *Music in the nineteenth century, The Oxford history of western music*. Oxford ; New York: Oxford University Press.
- Trevitt, John, y Joël-Marie Fauquet. 2001. «Franck, César(-Auguste-Jean-Guillaume-Hubert)» editado por S. Sadie y J. Tyrrell. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*.

ALEJANDRO CÁMARA

Ganador del primer premio en el Primer Concurso Nacional de Piano "José Jacinto Cuevas" en Mérida 2008 y del primer premio en la *Bienal de piano y Música Clásica Formal* en Mexicali 2006, Alejandro se ha presentado como solista con algunas de las mejores orquestas del país como la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Orquesta Sinfónica de Yucatán, Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, Orquesta de Cámara de Xalapa, Orquesta Universitaria de Música Popular de Xalapa y la Orquesta de Cámara de Zacatecas, asimismo, en 2020 fue invitado como solista con la Orquesta Sinfónica Italiana "Matteo Goffriller" durante su gira en México.

Como recitalista, se ha presentado en conciertos de piano solo, música de cámara y piano colaborativo en importantes foros y teatros en México, Sudamérica y Europa colaborando con artistas como Nicolás Baldeyrou y en festivales internacionales como YUUBAN, CLARISAX y el Festival de Música de Cámara de la OSX. Ha sido también invitado a participar como músico extra con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Orquesta Sinfónica de Yucatán y la Orquesta Filarmónica de Boca del Río.

VIOLINES PRIMEROS Ilya Ivanov (concertino) · Joaquin Chávez (asistente) · Tonatiuh Bazán · Luis Rodrigo García · Alain Fonseca · Alexis Fonseca · Eduardo Carlos Juárez · Anayely Olivares · Melanie Asenet Rivera · Alexander Kantaria · Joanna Lemiszka Bachor · Pamela Castro Ortigoza · Francisco Barradas (interino) · Katya Ruiz Contreras (interino) · José Aponte (interino). **VIOLINES SEGUNDOS** Félix Alanís Barradas (principal) · Elizabeth Gutiérrez Torres · Marcelo Dufrane McDonald · Borislav Ivanov Gotchev · Emilia Chтерева · Mireille López Guzmán · David de Jesús Torres · Carlos Quijano · Carlos Rafael Aguilar Uscanga (interino) · Luis Pantoja Preciado (interino) · Javier Fernando Escalera Soria (interino) · Emanuel Quijano (interino) · Joaquin Darinel Torres (interino) · Valeria Roa (interino) · José Miguel Mavil (interino) · Andrés Méndez (servicio social). **VIOLAS** Yurii Inti Bullón Bobadilla (principal) · Andrei Katsarava Ritsk (asistente) · Marco Antonio Rodríguez · Ernesto Quistian Navarrete · Eduardo Eric Martínez Toy · Marco Antonio Díaz Landa · Jorge López Gutiérrez · Gilberto Rocha Martínez · Anamar García Salas · Rosa Alicia Cole (interino) · Rommel Delgado (interino) · Paola Guevara (servicio social). **VIOLONCELLOS** Yahel Felipe Jiménez López (principal) · Inna Nassidze (asistente) · Teresa Aguirre Martínez · Roland Manuel Dufrane · Alfredo Escobar Moreno · Ana Aguirre Martínez · Daniela Derbez Roque · Maurilio Castillo Sáenz · Laura Adriana Martínez González (interino) · Daniel Aponte (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) · Erick Flores (interino) · Guadalupe Itzel Melgarejo (interino). **OBOES** Bruno Hernández Romero (principal) · Itzel Méndez Martínez (asistente) · Laura Baker Bacon (corno inglés) · Gwendolyn J. Goodman (interino). **CLARINETES** Osvaldo Flores Sánchez (principal) · Juan Manuel Solís (asistente) · David John Musheff (requinto) · Antonio Parra Ortiz (interino). **FAGOTES** Rex Gulson Miller (principal) · Armando Salgado Garza (asistente) · Elihu Ricardo Ortiz León · Jesús Armendáriz. **CORNOS** Eduardo Daniel Flores (principal) · Tadeo Suriel Valencia (asistente) · David Keith Eitzen · Larry Umipeg Lyon · Francisco Jiménez (interino). **TROMPETAS** Jeffrey Bernard Smith (principal) · Bernardo Medel Díaz (asistente) · Jalil Jorge Eufrazio · Remijio López (interino). **TROMBONES** David Pozos Gómez (principal) · Diego Capiella (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) · Sergio Rodríguez Olivares · Héctor Jesús Flores (interino). **ARPA** Eugenia Espinales Correa (principal). **PIANO** Jan Bratoz (principal).

SECRETARIO TÉCNICO David de Jesús Torres. **CONSEJERO DEL DIRECTOR TITULAR** 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. **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. **RELACIONES PÚBLICAS** María Fernanda Enríquez Rangel. **ANALISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO** Rita Isabel Fomperosa Guerrero. **AUXILIARES ADMINISTRATIVOS** María del Rocío Herrera · Karina Ponce · María de Lourdes Ruíz Alcántara. **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 Amaro Castillo. **SERVICIO SOCIAL** David Castillo Colorado · Pilar Quiroz Zamora · Kevin Orozco Moranchel · Ittan Aguayo Gustin · Diego Escamilla Osorno · Aranza Llera Martínez · Russell Amílcar Santos Charruf · Ximena Geraldine Acosta Sandoval · Regina Garnica Herrera · Renata Cázares Trujillo · Roberto E. Nevraumont Domínguez. **PRÁCTICAS PROFESIONALES** Bárbara Moreno Nachón · Isabela Hernández López.

AMIGOS CORPORATIVOS OSX

DIAMANTE

PLATA

BRONCE

LIEBERMANN

Concierto para flauta

MONCAYO

Tierra de temporal

BARTÓK

Suite El mandarín milagroso

Mario Caroli, flauta

Iván López Reynoso, director invitado

MARZO

28

20:00

TLAQNÁ

CENTRO CULTURAL

LOCALIDADES

\$105 · \$50 (ESTUDIANTES)

VENTA EN :

empresasuv.comprarboletos.com/

www.orkestasinfonicadexalapa.com

@OSXUV

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

RECTOR

Dr. Juan Ortiz Escamilla

SECRETARIO ACADÉMICO

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Mtro. Roberto Aguirre Guiochín

DIRECTOR GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL

Mtro. Rodrigo García Limón

DIRECTOR DE GRUPOS ARTÍSTICOS

Orquesta Sinfónica de Xalapa

Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección General de Difusión Cultural