Universidad Veracruzana

RICHARD WAGNER

***PARSIFAL* - FRAGMENTO DEL PRIMER ACTO (6')**

Coro UV / Jorge Cózatl, director

GUSTAV MAHLER

SINFONÍA Nº 10 (22')

INTERMEDIO

RICHARD STRAUSS

***DON QUIJOTE* Op. 35 (38')**

Ana Catalina Ruelas, viola

Jiri Barta, violonchelo

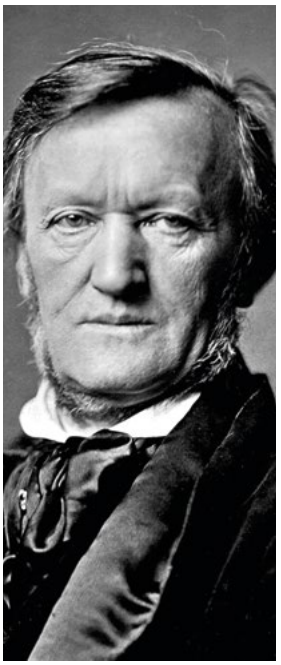
Martin Lebel, director titular

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

2021 TEMPO·UNO

ABRIL 25
20:00 · TLAQNÁ,
CENTRO CULTURAL

Césped
225-07
Comex



» Foto: Franz Hanfstaengl - https://www.flickr.com/photos/8460649@N05/10305635725. Dominio público.

Parsifal - Richard Wagner (1813–1883)

Wagner nació en Leipzig, Alemania, el 22 de mayo de 1813 y murió en Venecia, Italia, el 13 de febrero de 1883. Fue una de las figuras más influyentes, polémicas y complejas del arte occidental. Compositor, libretista, pensador y reformador del drama musical, dedicó su vida a la idea de una obra de arte total (Gesamtkunstwerk), en la que música, poesía, mito y filosofía se fundieran en una experiencia transformadora.

Su última ópera, Parsifal, estrenada en 1882 en Bayreuth, condensa no solo sus búsquedas estéticas, sino también su pensamiento más íntimo. Aquí, Wagner deja atrás las pasiones heroicas y las tensiones políticas de sus dramas anteriores, para adentrarse en una visión más contemplativa, espiritual, casi mística. La figura de Parsifal —el "tonto puro" que alcanza la redención por medio de la compasión— parece una proyección del propio Wagner, que en sus últimos años se acercó a las ideas de Schopenhauer, al budismo y a una visión del arte como vía de redención.

Sin embargo, su legado está profundamente marcado por la ambigüedad. A la par de su genio musical, su antisemitismo declarado y su uso simbólico del mito han dejado una sombra incómoda. Parsifal, vista por algunos como su testamento espiritual, ha sido interpretada tanto como una obra de sublime belleza como un texto problemático, susceptible de lecturas ideológicas. En ella, Wagner pareció buscar un tipo de arte que pudiera sanar, consolar y elevar, al tiempo que dejaba entrever las contradicciones de una vida marcada por el idealismo, la obsesión y una visión del mundo tan apasionada como conflictiva.

Wagner conoció la leyenda de Parsifal, basada en el poema medieval de Wolfram von Eschenbach, desde mediados del siglo XIX, pero no fue sino hasta las últimas décadas de su vida que empezó a trabajar seriamente en la obra. La idea germinó durante más de veinte años, y la composición de la partitura, escrita entre 1878 y 1882, fue el fruto de una vida entera de exploración musical y filo-

sófica. Su estreno tuvo lugar en el Festival de Bayreuth en 1882, un año antes de la muerte del compositor, y desde entonces la obra quedó envuelta en un aura de misterio y sacralidad, acentuada por el deseo de Wagner y su viuda Cosima de que solo se interpretara en Bayreuth durante décadas.

La introducción de Parsifal es uno de los pasajes más enigmáticos y profundamente conmovedores del repertorio operístico occidental. Lejos de los gestos teatrales o las fanfarrias heroicas que suelen abrir muchas óperas del siglo XIX, Wagner opta aquí por una música suspendida en el tiempo, una suerte de umbral sonoro que nos invita a entrar en un espacio sagrado. Desde los primeros acordes, escuchamos una sucesión de armonías amplias y lentas, que parecen no avanzar hacia ninguna parte, sino más bien, girar en espiral, como si buscaran en el silencio un sentido que todavía no se revela del todo. El acorde inicial, que se disuelve en un acorde dominante, establece de inmediato una atmósfera de contemplación, misterio, incluso de oración.

Escuchar esta introducción es, en cierto modo, disponerse a un ritual. Su lentitud, su falta de dirección aparente, su clima de tensión contenida, nos invitan a dejar atrás el tiempo cotidiano y entrar en un mundo donde todo —el sonido, el silencio, el sufrimiento, la redención— está cargado de sentido.

Sinfonía no. 10 en Fa# – I. Adagio (22') - Gustav Mahler (1860-1911)

Mahler fue un compositor y director austriaco nació en Kaliste, Bohemia, el 7 de julio de 1860 y murió en Viena el 18 de mayo de 1911. Mahler vivió durante la crisis civilizatoria europea que desembocaría en a Primera Guerra Mundial. Se formó en el Conservatorio de Viena y desarrolló una doble carrera como compositor y director. Durante su vida fue célebre sobre todo como director de orquesta, ocupó cargos destacados en la Ópera de

» Foto: Leonhard Berlin-Bieber / E. Bieber - Kohut, Adolph (1900) "Gustav Mahler" in Berühmte israelitische Männer und Frauen in der Kulturgeschichte der Menschheit (Volume 1 ed.), Leipzig, Germany: Druck und Verlag von A. H. Payne, pp. p. 143 Retrieved on 15 de julio de 2009. Dominio público.

Viena, el Metropolitan de Nueva York y la Filarmónica de Nueva York.

Su música, sin embargo, fue objeto de controversia: con sus sinfonías monumentales, a menudo autobiográficas y con cargas profundamente psicológicas, que combinan una orquestación desbordante con una expresividad emocional intensa, Mahler presagió muchas de las rupturas estéticas del siglo XX. Su obra refleja las tensiones culturales, filosóficas y espirituales de la Europa de fin de siglo. Su vida sería marcada por el contexto histórico que le había tocado vivir. Como señalara Mahler una vez instalado en Viena: "Soy tres veces extranjero: un bohemio entre austriacos, un austriaco entre alemanes y un judío ante el mundo".

El Adagio que abre (o abriría) la inconclusa Décima Sinfonía de Mahler es una de las páginas más conmovedoras y profundas de toda su producción sinfónica. Compuesto en el verano de 1910, fue el único movimiento que Mahler logró orquestar por completo antes de su muerte, y suele interpretarse de manera autónoma como testimonio de su última etapa creativa. Este Adagio no sólo muestra la maestría técnica de un compositor en pleno dominio de su lenguaje, sino que también revela un mundo interior marcado por la fragilidad, la introspección y la desolación. En estos años finales, Mahler enfrentaba profundas tribulaciones personales: la pérdida de una hija, su enfermedad cardíaca, y una dolorosa crisis en su matrimonio con Alma Schindler. Todo ese sufrimiento parece condensar esta música de gran tensión emocional y hondura espiritual.

Un aspecto poco mencionado sobre esta sinfonía es que Mahler conoció a Sigmund Freud mientras la componía. El encuentro, motivado por amigos cercanos y por su esposa Alma, tuvo como objetivo ayudarlo a comprender el origen de su sufrimiento emocional, los crecientes conflictos en su matrimonio y su delicado estado de salud. Este acontecimiento tuvo lugar en el verano de 1910, el cual ha sido ampliamente mitificado, pues representa el encuentro entre dos de las mentes más influyentes del

siglo XX. Algunos musicólogos han señalado que esta experiencia dejó una huella profunda en Mahler y que su Décima Sinfonía quedó impregnada de simbolismo y de una intensa reflexión sobre sus procesos emocionales.

La forma del movimiento es amplia y libre, con un desarrollo lento y sostenido. Su apertura —un tema grave en las violas— da paso a una compleja arquitectura de líneas melódicas entrelazadas, con momentos de súbita violencia sonora y otros de serena contemplación. Interpretado como obra autónoma, el Adagio de la Décima Sinfonía ofrece una experiencia introspectiva y profunda. Es el último legado sinfónico que Mahler alcanzó a dejar con plena claridad. Una obra que parece tener vida propia, y entender lo que el corazón del compositor precisaba expresar.

» Foto: unidentified photograph - archives de --FinitoR Originally uploaded in ruwiki by ru:Участник:Финитор as ru:Postcard-1910_Strauss_Richard.jpg. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss#/media/Archivo:Postcard-1910_Strauss_Richard.jpg

Don Quijote, Op. 35 - Richard Strauss (1864–1949)

Richard Strauss fue uno de los compositores más importantes del Romanticismo tardío y del primer modernismo en la música occidental. Nacido en Múnich, Alemania, fue un niño prodigio que desde joven mostró un dominio excepcional de la orquestación y la forma musical. Hijo de Franz Strauss, un destacado trompista, Richard desarrolló una sólida formación musical desde su infancia. Strauss es especialmente reconocido por sus poemas sinfónicos, como Don Juan, Así habló Zaratustra y Don Quijote, en los que combinó una rica paleta orquestal con narrativas expresivas y a menudo filosóficas o literarias. Más adelante, se consolidó también como uno de los grandes compositores de ópera del siglo XX, con títulos como Salomé, Elektra, Der Rosenkavalier y Capriccio.

Influido por Wagner, Liszt y Berlioz, Strauss desarrolló un estilo propio caracterizado por su dominio del color orquestal, la exploración armónica avanzada y la habilidad para retratar personajes y emociones con precisión musical. Aunque su lenguaje se transformó con el tiempo, mantuvo siempre una profunda conexión con la tradición alemana.

Compuesta en 1897, Don Quijote de Richard Strauss es una de las obras sinfónicas más complejas y ricas del repertorio romántico tardío. Se trata de un poema sinfónico con variaciones, inspirado libremente en la célebre novela de Miguel de Cervantes. En este caso, sin embargo, no se trata de una simple ilustración musical del texto, sino de una exploración profunda de la psicología de los personajes a través del timbre orquestal, la forma musical y la ironía estilística. Strauss, un maestro indiscutible del poema sinfónico, venía desarrollando su estilo personal dentro del lenguaje poswagneriano, y con Don Quijote llevó este formato a nuevas alturas. Como parte del contexto cultural del fin de siglo europeo, marcado por el auge del simbolismo, el decadentismo y una fascinación por lo psicológico, la obra representa no sólo un homenaje a Cervantes, sino también una meditación sobre la locura, la nobleza idealista y el conflicto entre realidad e ilusión.

La obra se construye como un conjunto de diez variaciones encuadradas por una Introducción y un Final. Cada variación representa un episodio de las andanzas del caballero y su fiel escudero, Sancho Panza (si gustas conocer más sobre las variaciones y sus referencias a la obra de Cervantes te recomiendo ampliamente visitar la siguiente liga: https://www.indianapolissymphony.org/backstage/program-notes/strauss-don-quixote/, Marianne Williams describe con lujo de detalle las referencias a la obra, y es un deleite leer mientras escuchas, en casa claro está). Strauss asigna al violonchelo solista el papel de Don Quijote, y a la viola (y ocasionalmente a la tuba y el clarinete) el de Sancho Panza. Esta elección instrumental no es arbitraria, el violonchelo, con su capacidad expresiva, lírica y melancólica, retrata la nobleza y la locura del protagonista, mientras que la viola y los vientos graves dotan a Sancho de una voz más terrenal, e incluso cómica. Te recomiendo poner atención a la variación II ¬–una de mis partes favoritas– que es "la lucha con el ejército de ovejas", alrededor del minuto 10, escucharás el ataque de Don Quijote a un rebaño que ha confundido con un ejército hostil,

cargada de timbres y simbolismo sonoro, es una belleza onomatopéyica.

Pero Don Quijote va más allá del simple uso de temas recurrentes, desarrollando una narrativa musical que se mueve con libertad entre lo descriptivo y lo emocional. Strauss se nutre también de la tradición de la música programática alemana, pero introduce un elemento de humor e ironía muy personal. Las aventuras del hidalgo, como el famoso ataque a los molinos de viento o el encuentro con los penitentes, son presentadas con una mezcla de grandiosidad y sátira, reflejando tanto admiración como distancia crítica hacia el personaje.

Por lo cual, Don Quijote no es sólo una obra programática, es un retrato sonoro de la lucha entre los ideales y la realidad, una obra exuberante en invención tímbrica forma y carácter. En ella, Strauss demuestra su virtuosismo como orquestador y narrador musical, y rinde tributo a uno de los personajes más universales de la literatura desde una perspectiva profundamente moderna.

Rafael Cameras Myers.
Facultad de Música – UNAM /
Universidad Veracruzana

CORO UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Jorge Cózatl, Director

TENORES

Juan Samuel Alamilla Pérez
Víctor Manuel Filobello Aguilar
José Ernesto May Gómez
Joel Pérez Arciniega
Jorge Salvador Rubio Nieto
Nahúm Daniel Sáenz Castillo
René Salazar y González
Enrique Manuel Segarra Carrión
Miguel Alejandro Texon Flores
Luis Miguel Ramírez del Toro
José Luis Zamario Sagaón

BAJOS

Juan Jesús Guzmán Godínez
Benito Navarro Piedra
Marco Antonio Olivares Ruiz
Agustín Sedas Gutiérrez Zamora
José Alejandro Solano Pozos
Eder Jehú Solís Hernández
Jafet Maldonado Vargas
Andrés Villarreal Martínez
Omar Zempoalteca Pérez

PIANISTA: Nona Nassidze Eganova

ANA CATALINA RUELAS VALDIVIA

Inició sus estudios de música a la edad de 5 años en el Centro de Estudios Musicales de Ensenada, Baja California. A los 16 años edad solicita su ingreso al Conservatorio de las Rosas, en Morelia, para estudiar viola con la Maestra Gellya Dubrova. Se gradúa de dicha institución en mayo del 2006, recibiendo del jurado la Mención Honorífica.

Ha tomado clases maestras con músicos de gran prestigio como Michael Kugel, Mihail Kopelman, Christine Rutledge, y Roberto Díaz.

Del 2006 al 2008 realizó sus estudios de Maestría en la Western Michigan University de Kalamazoo, Michigan, E.U.A., bajo la guianza del Maestro Igor Fedotov.

Es miembro del Ensamble Quetzal desde el 2014, con quienes ha realizado conciertos, giras, y masterclass en diversos estados de la república, así mismo, desde el 2022 fungen como ensamble residente de maestros en el Encuentro Internacional de Música de Cámara, llevado a cabo en la ciudad de San Luis Potosí.

JIŘÍ BÁRTA

Las actividades concertísticas de Jiří Bárta, uno de los principales chelistas de su generación, lo han llevado a la mayoría de los países europeos, América del Norte y del Sur, Australia, Japón, Corea, así como a África y Oriente Medio.

Ha participado en festivales como los de Edimburgo, Kuhmo, Lugano, Newport, Festival de Primavera de Praga, Festival Schubert de Salzburgo, Festival de Música de Schleswig Holstein.

Como solista de concierto o en recital, ha actuado en lugares como la Sala de la Filarmónica de Berlín, la Konzerthaus de Berlín, la Sala Sinfónica de Birmingham, la Bridgewater Hall de Manchester, el Teatro Colón de Buenos Aires, la Weill Recital Hall de Carnegie, la Sala de Conciertos de Dublín, la Queen Elisabeth Hall de Edimburgo, el Auditorio de Barcelona, el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, el Wigmore Hall de Londres, el Royce Hall de UCLA, el Rudolfinum de Praga, las salas Suntory y Casals de Tokio, el Teatro Chatelet de París, el Auditorio del Louvre de París.

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) · Moisés Medina (interino). **VIOLINES SEGUNDOS** Félix Alanís Barradas (principal) · Elizabeth Gutiérrez Torres · Marcelo Dufrane Mcdonald · Borislav Ivanov Gotchev · Emilia Chtereva · Mireille López Guzmán · David de Jesús Torres · Carlos Quijano · Carlos Rafael Aguilar Uscanga (interino) · Luis Pantoja Preciado (interino) · Javier Fernando Escalera Soria (interino) · Emmanuel 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 Eufracio · Remijio López (interino). **TROMBONES** David Pozos Gómez (principal) · Juan Diego Jiménez 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) · Sergio Rodríguez Olivares · Héctor Jesús Flores (interino). **ARPA** Eugenia Espinales Correa (principal). **PIANO** Jan Bratoz (principal). **MÚSICOS EXTRAS - VIOLA** Wennie Wei. **CORNOS** Isaac Carmona · Juan Raul Gutiérrez. **TROMBONES** Frida Cano · Edmundo Martínez Serrano.

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 Fomperoza 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 · 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

GALA DE ÓPERA Y ZARZUELA

Tania Solís, soprano
Gabriela Flores, mezzosoprano
Enrique Patrón de Rueda, director invitado

MAYO
02
20:00

TLAQNÁ
CENTRO CULTURAL
*PRECIO ESPECIAL $250

VENTA EN :
empresasuv.comprarboletos.com/
www.orquestasinfonicadexalapa.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

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección General de Difusión Cultural