

Universidad Veracruzana

2^o3
TEMPORADA
UNO

PRO
GRA
MA
4

FAURÉ SAINT- SAËNS BIZET

FEB.
TLAQNÁ,
CENTRO CULTURAL
10
20:30

CONCIERTO POR LA
TRASCENDENCIA Y LUCHA DE LAS
MUJERES EN FAVOR DE LA JUSTICIA

GABRIEL FAURÉ,

PELLÉAS Y MÉLISANDE (18')

- I. *PRÉLUDE*
- II. *ENTR'ACTE: FILEUSE*
- III. *SICILIENNE*
- IV. *LA MORT DE MÉLISANDE*

CAMILLE SAINT-SAËNS

CONCIERTO PARA VIOLONCHELO Y
ORQUESTA No. 1 EN LA MENOR OP. 33 (19')

- I. *ALLEGRO NON TROPPO*
- II. *ALLEGRETTO CON MOTO*
- III. *ALLEGRO NON TROPPO*

YAHÉL JIMÉNEZ, VIOLONCELLO

INTERMEDIO

PRO
GRA
MA

GEORGES
BIZET

L'ARLÉSIENNE SUITE No. 1 (17')

- I. *PRÉLUDE*
- II. *MINUET*
- III. *ADAGIETTO*
- IV. *CARILLON*

L'ARLÉSIENNE SUITE No. 2 (18')

- I. *PASTORALE*
- II. *INTERMEZZO*
- III. *MENUET*
- IV. *FARANDOLE*

MARTIN LEBEL,
DIRECTOR TITULAR

Hablar sobre el contexto cultural de la Francia del siglo XIX implica hablar sobre la época post-revolucionaria, en donde se comienza a considerar que la cultura no era exclusiva para la alta sociedad, sino también para el pueblo, es decir, los artesanos y obreros, que en ese momento representaban la mayor parte de la población. Una palabra que redefine dicha época es *el cambio*, y gracias a éste se comienza a dar importancia al *folclore*, palabra utilizada por primera vez por William Thompson en 1840, haciendo referencia a la música, la danza, los distintos modos de vida, etc. (Yoshida, 2019). En este punto es en donde nace y podemos marcar la diferencia entre la llamada *Cultura* escrita con “C” mayúscula que hace referencia a las artes, a la literatura, el patrimonio, y la *cultura* escrita con “c” minúscula, que se refiere a los modos de vida que integran las tradiciones, los valores, los símbolos, el léxico familiar, etc., (Loeza, 2020).

Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX que el romanticismo comienza a quebrarse y se comienza a considerar a la música instrumental como la adecuada para expresar afectos y emociones; en el caso de la música vocal, ésta comenzó a perder su influencia, ya que imperó la búsqueda de una música pura e instrumental. No obstante ambas se conjuntaron en grandiosas obras orquestas y corales.

Es en estos momentos de la segunda mitad del siglo XIX que los movimientos artísticos empiezan a sufrir cambios radicales, provocando el surgimiento de movimientos transformadores que impactaron en la cultura local e influyeron en los contextos transnacionales. Quizá las más representativas son el *impresionismo pictórico*, el cual fue rechazado por la entidad que imperaba en el mundo del arte: la Academia, y la corriente que acoge a la poesía de la mano de poetas como Charles Baudelaire o Paul Verlaine, llamada *simbolista*. (Sánchez, 2017).

En esta ocasión hablaremos sobre tres obras distintas compuestas por músicos franceses, los cuales fueron influenciados por dichos movimientos artísticos, culturales y literarios en el siglo XIX, siendo éstas *Pelléas et Mélisande* (1893), el concierto no. 1 para violonchelo de Saint-Saëns (1872) y *L'Arlésienne* (1872).

Pelléas et Mélisande (1893) de Gabriel Fauré (1845-1924) es considerada por muchos como su gran obra sinfónica (Caron, 2017) a pesar de las distintas versiones que existen de la misma, como la de Claude Debussy (1902). Esta composición fue encargada por Patricia Campbell, actriz y primera dama de Londres. Fue estrenada en el teatro *Prince of Wales* en Londres el 21 de junio de 1898. Gabriel Fauré fue un músico formado en la *École de Musique Classique et Religieuse* (1854). Fue estudiante con el compositor Camille Saint-Saëns (1835-1921) – del cual hablaremos más adelante –, quien fue parte fundamental como influencia para Fauré, dando como fruto una amistad de más de 50 años.

El drama del escritor belga Maeterlinck, ganador del premio Nobel de literatura en 1911, fue estrenado el 18 de mayo de 1893 en el famoso *Teatro des Bouffes-Parisiens* en París. Este incomprendido espectáculo causó hostilidad y controversialidad en esa ciudad. Fueron pocas las personas que comprendían tal obra, tales como Mallarmé, Debussy e incluso Satie. Fauré al trabajar con este drama desarrolla en un mundo imaginario, misterioso y fantástico llamado “Allemonde”; se trata de un amor imposible entre Mélisande, una joven exiliada en el bosque, y Pelléas, el medio hermano de su esposo, el príncipe Golaud; éste último envía una carta al castillo de su abuelo, el Rey Arkel, para pedirle permiso de vivir ahí con su esposa, y es allí en donde se desarrolla esta trágica de amor, pues Pelléas y Mélisande se vuelven amantes, por lo que Golaud, cegado por los celos, mata a su medio hermano mientras que Mélisande huye, pero la encuentran y vuelve al castillo para dar a luz a una niña, mientras la vida de ella se escabulle sin revelar quién era el padre de su hija.

Para continuar, escucharemos el *Concierto para violonchelo y orquesta no. 1 en La menor* de Camille-Saëns (1872). Una de sus más reconocidas piezas es *Le cisne* del *Le carnaval des animaux* (1886). Saint-Saëns fue uno de los pocos compositores románticos que escribieron para violonchelo solo. Es necesario mencionar que los compositores de esta época de Francia y Alemania no habían compuesto un concierto para violonchelo, sólo Schumann en

1850, dado que los instrumentos solistas por excelencia en ese momento eran el violín y el piano.

Compuso su concierto para violonchelo pensando en contribuir a la música francesa “pura” como mencionamos anteriormente, además de apoyarse en textos literarios y retomar el gusto por las formas clásicas como la sinfonía o el concierto, no necesariamente siguiendo las reglas de los mismos. Precisamente aprovechando utilizar un instrumento poco explotado, Saint Saëns concibe esta obra apelando a la virtuosidad del intérprete (Corbier, 2022). Dedicado al violonchelista, violagambista y laudero belga Augusto Tolbecque, fue estrenado el 19 de enero de 1873 en el Conservatorio de París por el mismo Tolbecque, quien buscaba promover al violonchelo como instrumento solista (Pedrota, 2022).

Este concierto de Saint-Saëns ha sido interpretado por los mejores violonchelistas del mundo, ya que es considerado por muchos como el mejor concierto de violonchelo (Pedrota, 2022). Una de las interpretaciones más recordadas sin duda es la que realizó Pablo Casals en *Crystal Palace* en Londres en 1899, donde gracias a dicha ejecución, Casals fue invitado a tocar para la Reina Victoria en la isla de Wight, donde conoció al futuro Rey Jorge V, (Kahn, 1975).

Finalmente, para cerrar este programa con los sonidos de la música del siglo XIX en Francia, escucharemos *L'Arlésienne* (1872), la cual es una obra muy importante compuesta por el francés Georges Bizet (1838-1875). La música de dicha obra fue compuesta por encargo de León Carvalho; se estrenó el 1º de octubre de 1872 en el teatro de Vaudeville; la música de Bizet fue bien recibida a pesar del fracaso de la obra teatral, y es en 1879 que Ernest Guiraud adapta esta suite no. 1 y realiza una segunda suite de la misma cuatro años después de la muerte de Bizet en 1879.

La trama se refiere a *L'Arlésienne* como una joven originaria de Arles en Francia. Es importante destacar que dejando de lado el estereotipo de la muchacha de pueblo, el término Arlesiana puede utilizarse en dos contextos; el primero al carácter o comportamiento de una persona, y el segundo, en el cual nos centraremos, refiere a un personaje de tipo literario dentro de un discurso narrativo y de intriga de alguna novela, cuento u obra de teatro (Langue française, 2022). Ésta novela fue escrita por Alphonse Daudet en *Les lettres de mon moulin* (*Las cartas de mi molino*) publicada en 1866, la cual cuenta la historia de una joven originaria de Arles de la que Jan está perdida-

mente enamorado y éste presiona a sus padres para aceptar el matrimonio; sin embargo, un día un hombre se reúne con la familia y revela que fue el amante de ella, probándolo mediante las cartas que se enviaban. Jan decide cancelar el matrimonio y trata de disimular su dolor, al no superar su sufrimiento y de su incapacidad para olvidarla, éste decide suicidarse. Todo un drama característico del romanticismo francés de finales del ochocientos.

Este panorama sonoro francés nos permite reflexionar sobre la importancia e influencia de los compositores de finales de siglo XIX en la música francesa, la cual se remarcó su deseo hacia la novedad junto con la angustia de la aceleración, mezclándose con las ideas de la revolución que puede resumirse en una sola palabra: *modernidad* (YON, 2021), abriendo camino así a nuevas corrientes e ideas en el mundo de las artes.

Carla Givette Loeza Beureth
Mariachi de la Universidad Veracruzana

Bibliografía:

CARON, J.. (2017). *Pelléas et Mélisande*, la musique de scène de Gabriel Fauré. France. RES Musica; Recuperado de <https://www.resmusica.com/2017/11/20/pelleas-et-melisan-de-la-musique-de-scene- de-gabriel-faure/>

CORBIER, C. (2022). *Concerto pour violoncelle no. 1*. Paris. Philharmonie de Paris; Recuperado de <https://pad.philharmoniedeparis.fr/0824011-concerto-pour- violoncelle- n-1-de-camille-saint-saens.aspx>

KAHN, A. (1975). *Pablo Casals, vivir con alegría : sus memorias relatadas a Albert E. Kahn*. Argentina: Grupo Editor de Buenos Aires

LANGUE FRANÇAISE. (2022). *L'Arlésienne: définition et origine de l'expression*. France. LLF; Recuperado de <https://www.lalanguefrancaise.com/expressions/l- arlesienne>

LOEZA (2020). *L'appropriation culturelle de FLE en milieu homoglotte et hétéroglotte*. México. Universidad Veracruzana.

LOYER, A. (2022). *Camille Saint-Saëns*. Paris. Philharmonie de Paris Recuperado de <https://pad.philharmoniedeparis.fr/0051564-biographie-camille-saint-saens.aspx>

LOYER, A. (2022). *L'Arlésienne*. Paris. Philharmonie de Paris; Recuperado de <https:// pad.philharmoniedeparis.fr/0821811-l-arlesienne-de-georges-bizet.aspx#>

LOYER, A. (2022). *Georges Bizet*. Paris. Philharmonie de Paris; Recuperado de <https:// pad.philharmoniedeparis.fr/0039019-biographie-georges-bizet.aspx>

MCBURNEY. (2023). *Pelléas et Mélisande* de Claude Debussy. E.U.A.. LA Phil; Recuperado de <https://es.laphil.com/musicdb/pieces/550/pelleas-et-melisande>

MUSSCHOOT A., et SHOCENTJES P. (2013) *Maeterlinck face à la nature*, RED, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde et l'Académie royale de langue et de littérature françaises.

ORLEDGE, R. (1975). *Fauré's "Pelléas et Mélisande."* Music & Letters, 56(2), 170–179. <http://www.jstor.org/stable/734663>

PEDROTA, G.. (2022). *On This Day 19 January: Saint-Saëns' Cello Concerto No. 1 Was Premiered*. Francia. Interlude; Recuperado de <https://interlude.hk/on-this-day- 19-janu- ary-saint-saens-cello-concerto-no-1-was-premiered/>

RITCHER, M. (2010) *Maeterlinck et Debussy dans l'expérience du "Pelléas et Mélisande"*, Studi Francesi.

SÁNCHEZ (2017) *El compositor y su tiempo: Gabriel Fauré (1845-1924) y el asentamiento de la *mélodie**, Universidad de Murcia.

YON, J.C.. (2021). *Histoire culturelle de la France au XIXe siècle*. Francia: Armand Colin.

YOSHIDA, M. (2019). *La culture populaire en France au XIXe siècle*, George Sand et Frédéric Mistral . REID, Université de Lille, 47-55.

A black and white photograph of a man with glasses and a beard, wearing a dark suit, playing a cello. He is looking upwards and to the right with a focused expression. The background is a simple, light-colored wall.

YAHEL FELIPE VIOLONCHELO

Yahel Felipe creció en la ciudad de México recibiendo educación musical por parte de su madre (Mireya López) desde los 3 años de edad. A los 12 años de edad estudió guitarra clásica con el maestro Luis Baruch en el EMBA (CESMUP). A los 15 años de edad inicia sus primeras clases de violonchelo con el maestro Alfredo Escobar, quien lo prepara para continuar sus estudios en Xalapa, Veracruz. En Xalapa, estudió con el maestro David Nassidze. Se tituló de la Licenciatura “Ejecución de Instrumentos Orquestales” del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz con mención honorífica en el año 2016.

Ha tomado clases maestras con artistas como: Lynn Harrell, Asier Polo, Amit Peled. Llevó un curso de perfeccionamiento violonchelístico con el maestro Roberto Trainini. También ha tomado clases con los violonchelistas: Beverly Brown (Violonchelista principal en OFUNAM), Adolfo Ramos (Violonchelista principal en Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México), Catherine Lehr (Assistant Principal Cello with the St. Louis Symphony), Ilmari Hopkins (violonchelista principal de la Orquesta Sinfónica de Stavanger, Noruega), Eileen Moon-Myers (New York Philharmonic Associate Principal Cello), Lev Sivkov (Principal Cellist of Opernhaus Zürich, Switzerland), Julian Schwarz y Mark Kosower (principal cellist of the Cleveland Orchestra).

Hoy en día tiene 15 años de trayectoria tocando en algunas de las orquestas más importantes de México. Ha tenido la gran oportunidad de tocar en las salas de conciertos más importantes de América Latina (Sala Nezahualcóyotl, Sala de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en Tlaqná, Sala Sao Paulo, Teatro Municipal Rio de Janeiro, Sala de conciertos José Siqueira, Palacio de Bellas Artes, Auditorio Nacional, Sala Silvestre Revueltas, Foro Boca, entre otras).

En 2019 gana el concurso para violonchelo principal en la Orquesta Sinfónica de Xalapa.

En 2022 hace su debut como solista tocando el concierto no.2 de Joseph Haydn junto a la Orquesta Sinfónica de Xalapa bajo la dirección del maestro Rafael Palacios como invitado.

Yahel Felipe actualmente toca un violonchelo construido por John Juzek en Praga en el año 1946.

VIOLINES PRIMEROS Mikhail Medvid (Concertino) · Joaquín Chávez Quijano (Asistente) · Tonatiuh Bazán Piña · Luis Rodrigo García Gama · José Homero Melgar · Andrzej Zaremba · Alain Fonseca Rangel · Alexis Fonseca Rangel · Antonio Méndez Escobar · Eduardo Carlos Juárez · Anayely Olivares Romero · Melanie Asenet Rivera Gracia · Pamela Castro Ortigoza · Ilya Ivanov Gotchev · Alejandro Kantaria · Joanna Lemiszka Bachor

VIOLINES SEGUNDOS Juan Manuel Jiménez (Principal) · Félix Alanís Barradas (Asistente) · Adelfo Sánchez Morales · Elizabeth Gutiérrez Torres · Marcelo Dufrane McDonald · Borislav Ivanov Gotchev · Lázaro Jascha González · Emilia Chtereva · Mireille López Guzmán · David de Jesús Torres · Carlos Quijano · Valeria Roa Rizo (Interino) · Carlos Rafael Aguilar Uscanga (Interino) · Luis Pantoja Preciado (Interino) · José Luis Chan Sabido (Interino) · Javier Escalera Soria (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 · Jesús Villalpando (Interino).

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) · Ramón Ramírez Saucedo · Enrique Lara Parrazal · Jorge Vázquez de Anda · Carlos Villarreal Elizondo · Benjamín Harris Ladrón de Guevara · Elliott Torres (Interino) · Juan Manuel Polito (Interino) · Sandra Karina Guzmán Gómez (Servicio Social) · Óscar Eduardo Molina Santiago (Servicio Social).

FLAUTAS Lenka Smolcakova (Principal) · Othoniel Mejía Rodríguez (Asistente) · Alfonso Sánchez Betanzo (Interino) · Erick Flores García (interino).

OBOES Bruno Hernández Romero (Principal) · Itzel Méndez Martínez · Laura Baker Bacon (Corno Inglés) · Maria Rojas Cruz (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) · John Stringer (Asistente) · 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 Francisco Xavier Carmona Fernández.

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DOCUMENTAL RUMBO A 100 AÑOS OSX

Se invita al público que conserve programas de mano, carteles, fotografías, etc a notificarlo al 2288.18.08.34 y a gruposartisticos@uv.mx, mercadotecnia.osx@gmail.com

Se conformará un catálogo donde se hará constar el/la propietaria del material

SECRETARIO TÉCNICO Jorge López Gutiérrez | **JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN** Cyntia Aelyn Cruz Ochoa | **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 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** Mauricio Mendoza Gómez · Mariana Ruiz Galván · Maria Fernanda Torres Medina · Xavier Adolfo García Armas · Paola Ollivier · Andratsy Colorado Zarcilla · Dalia González Villa | **PRÁCTICAS PROFESIONALES** Soleil Beatriz Alemán Reyes.

PERSONAL
OSX

PRÓXIMO
CONCIERTO

MAHLER

Sinfonía 3

Harumi Castro, mezzosoprano
Coro UV / Humberto Robles Llanes, Director
Coro ISMEV / Adriana Sanabria, Directora
Martin Lebel, Director Titular

FEB.
TLAQNÁ,
CENTRO CULTURAL
17
20:30

AMIGOS
CORPORATIVOS
OSX

RadioUV

TeleUV

DIAMANTE

PLATA

BRONCE

tempera
IMPRESOS

Comex

4PRINT

