04/30

Tlaqná, Centro Cultural

20:00

Nikolai Rimsky-Korsakov

Suite de la ópera *El gallo de Oro* (25')

I. Introducción y el Zar Dodón en su Palacio
II. El Zar Dodón en el campo de batalla
III. La danza de la Reina de Shemaja y el Zar
IV. Cortejo Nupcial y el desenlace

INTERMEDIO

Manuel de Falla

Noches en los Jardines de España (23')

I. En el Generalife
II. Danza lejana
III. En los jardines de la Sierra de Córdoba

Arta Arnicane - piano

Aleksandr Borodín

Danzas polovtsianas (14')

Martin Lebel - director titular

2022 TEMPO. UNO

OSX Orquesta Sinfónica de Xalapa Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana

Rimsky-Korsakov (1844 - 1908)

Rimsky-Korsakov fue un compositor, pedagogo y director de orquesta ruso nacido en el 18 de marzo de 1844 en Tijvin, Gobernación de Nóvgorod. Nació en el seno de una familia aristócrata y de ocupación principalmente militar. Su madre, que tocaba el piano, lo impulsó a estudiar música desde muy pequeño. Fue un hombre de mar y tierra, su trabajo como cadete naval lo llevó a recorrer el mundo. En sus memorias confesó que esto le estaba mermado su apasionado amor por la música, pues era muy seductor pasar la vida recorriendo el mundo, visitando lugares extraordinarios. Pero contrario a lo que él mismo auguraba para sí, en uno de sus viajes logró componer la gran mayoría de su primera sinfonía.

Nikolai Rimsky-Korsakov. Detalle del retrato por Valentin Serov, 1898. Dominio público.

Korsakov era uno de los más fervientes impulsores del nacionalismo ruso. Creía firmemente en la importancia de crear un repertorio con características propias del lenguaje popular de su patria. El uso de escalas, ritmos y atmósferas derivadas de las expresiones sonoro-musicales populares marcó su trabajo.

En su búsqueda creativa tomaba distancia de las prácticas tradicionales de occidente. Esto le llevó a incluir en sus obras paisajes con armonías que se consideraban exótica. Este mote se usó para referirse a estructuras escalares y uso de técnicas no occidentales que se consideraban lejanas a las formas "clásicas", por lo cual, su obra ha sido fetichizada en muchas ocasiones. La búsqueda de una expresión estética derivada de su pueblo fue impulsada principalmente por su participación como parte del grupo de "Los Cinco", también llamado "El grupo poderoso" o "El gran puñado", sobrenombres que les costó la mofa de la prensa y sus adversarios y críticos. Mili Balákirev (el líder), César Cui, Modest Músorgski, Nikolái Rimski-Kórsakov y Aleksandr Borodín formaron un círculo de compositores en San Petersburgo entre 1856 y 1870. Estos, en un afán retador terminarían por adoptar estos apodos como propios, reivindicando su colectividad y presencia en los escenarios más importantes de la época. Korsakov es considerado hoy como uno de los grandes expositores de la composición nacionalista rusa y uno de los más grandes expositores de la creación de ópera y el romanticismo ruso.

El Gallo Dorado

No puede ser más contemporánea esta obra, pues hace alusión crítica a la situación sociopolítica de Rusia de principios del siglo XIX, lo cual, puede recordarnos al contexto actual con las invasiones y guerras con motivaciones absurdas hechas por gobernantes con delirios paranoides y expansionistas. Los paralelismos del libreto de esta ópera con la realidad social de la época eran evidentes, y esto le habría costado a Rimzky-Korsakov no poder presenciar su estreno, pues sería censurado por el régimen zarista. En 1905, el Zar Nicolás II de Rusia había decidido hacer un ataque "preventivo" a las fuerzas militares de Japón con un afán imperialista y de irrupción en la isla. Esta decisión fue sumamente impopular y fuertemente criticada por muchos aliados y adversarios del Zar, pues, como se habría predicho, fue un desastre militar donde se perdieron muchas vidas y recursos económicos, fue calificado como un fracaso de su régimen. Al mismo tiempo, Rusia se encontraba en un momento de convulsión social gracias a las constantes represiones por parte de la aristocracia zarista. Uno de los sucesos más relevantes, que después impulsarían la revolución rusa, fue el de la masacre de obreros y trabajadores, que hoy se conoce como el Domingo Sangriento de 1905, el 22 de enero de 1905 donde murieron más de mil manifestantes exigiendo derechos básicos en San Petersburgo a las puertas del Palacio Invernal, residencia del Zar Nicolás II. Korsakov tomó la decisión de crear una obra que expusiera de forma crítica la situación social del momento y las ínfulas imperialistas de la nobleza.

La ópera está dividida en tres actos y un epílogo, esta fue arreglada en la versión de suite orquestal por Alexander Glazunov y Maximilian Steinberg después de la muerte del autor. Está basada en los poemas de Aleksandr Pushkin y con libreto de Vladímir Belski. La obra presenta la historia del rey Dodón, un rey paranoico que cree que su país está en peligro de invasión (esto nos suena muy cercano —tal vez—). Este le pide consejo a su astrólogo de cabecera quien le entrega un Gallo de Oro que puede responder a sus preocupaciones más profundas. Este le confirma las zozobras de que tiene un enemigo que pretende atacar y ocupar sus tierras. En consecuencia, el rey resuelve hacer un ataque "preventivo" al estado vecino de Shemajá. Manda a dos de sus hijos a la encomienda, quienes fracasan de manera es-

pantosa y terminan matándose el uno al otro. Shemajá es gobernado por una Reyna de pródiga belleza. Esto lleva al rey a enamorarse perdidamente de ella y pedir su mano. A lo cual, accede la Reyna con cierta desgana y pena. Al final, el astrólogo cobra los favores hechos al rey, quien le habría prometido lo que él deseara con tal de tener ventaja en la batalla contra sus adversarios. Este le cobra pidiendo la mano de la Reyna como pago y termina matando al zar y desapareciendo a la Reyna y al Gallo de Oro. Todo esto da cuenta de la crítica social que va entre líneas en el libreto de Belski, quien busca retratar las contradicciones del poder y se burla de los motivos de las guerras y la avaricia y ceguera de los poderosos. Podrías poner atención en cada tema que va a pareciendo e imaginar la trama que pretende describir el autor. Cada *leitmotiv* nos comenta algo sobre los personajes que se van encontrando durante la trama.

Manuel de Falla (1876 - 1946)

Manuel de Falla (1876, Cádiz, España – 1946, Altagracia, Argentina) fue uno de los compositores más relevantes de la primera mitad del siglo XX en España. Aunque su producción musical no es especialmente extensa, su obra ocupa un lugar destacado y es una de las más interpretadas del repertorio internacional. Manuel María de los Dolores Falla y Matheu nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1876 (este año estamos festejando su 150 aniversario). Durante la década de 1890, estudió piano en el Conservatorio de Madrid. Posteriormente, entre 1901 y 1904, se formó en composición bajo la tutela de Felipe Pedrell, quien buscaba una identidad musical genuinamente española. Pedrell animó a Falla a profundizar en las tradiciones musicales de su tierra y a valorar sus raíces andaluzas, lo que marcó de manera definitiva su estilo compositivo. En 1907, Falla se trasladó a París, donde se relacionó con figuras influyentes del ámbito artístico y se empapó de la estética impresionista francesa. Fue amigo cercano de Debussy, Ravel y Dukas, tomando de ellos ideas fundamentales sobre el impresionismo. Con el estallido de la segunda guerra mundial, Falla regresó a España, donde compuso dos ballets: El Amor Brujo (1915) y El Sombrero de Tres Picos (1917 - 1919). Ambas obras con una fuerte influencia del *cante jondo* andaluz. Posteriormente, experimentó con obras

influenciadas por compositores como Stravinski y Bartók, caracterizadas por una armonía compleja y enérgica, como en la pieza *Fantasía baetica* (1919). Sin embargo, pese a estas influencias, su producción mantuvo siempre un firme vínculo con la música tradicional española. Tras la imposición del régimen fascista de España en 1939, Manuel de Falla decidió trasladarse a Argentina debido a su desacuerdo y diferencias fundamentales con este nuevo gobierno. Aunque el absolutismo español intentó apropiarse de su obra, el compositor rechazó firmemente este intento, optando por el autoexilio en el país que le acogió hasta su fallecimiento en 1946.

Manuel de Falla.
Retrato por Ignacio Zuloaga, 1932.

Noche en los jardines de España

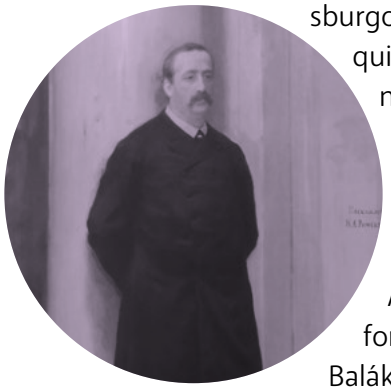
Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Falla residía en París, donde comenzó a esbozar una serie de nocturnos para piano. Más adelante, siguiendo el consejo de Isaac Albéniz, continuó trabajando en ellos con el objetivo de ampliar su formato. Sin embargo, fue la recomendación del pianista Ricardo Viñes la que le llevó a transformar estos nocturnos en una serie de piezas para piano y orquesta. Según el escritor y crítico musical Juan Arturo Brennan, originalmente eran cuatro piezas agrupadas, pero Falla descartó una de ellas, que a la postre se convertiría en la obra El Amor Brujo.

En la Noche en los jardines de España se pueden apreciar claramente las influencias de las corrientes estéticas francesas que predominaban en la época, lo que la sitúa como una de las piezas más representativas del impresionismo español. Esta influencia es resultado directo de la estancia de Falla en París, donde estuvo en contacto con destacados músicos y tendencias artísticas del momento. El carácter programático y profundamente evocador de la pieza traslada al oyente a diferentes lugares, espacios llenos de colores, formas y ambientes propios de la cultura andaluza, pero filtrados a través de la sensibilidad impresionista. Además, el uso de escalas y timbres orquestales que remiten a la cultura morisca contribuye a crear una atmósfera onírica y sugerente, en la que los jardines pa-

recen surgir de un mundo de ensueño. En esta serie de piezas Manuel de Falla combina con maestría momentos de virtuosismo pianístico, grandilocuencia sonora e instantes orquestales delicados y sutiles, donde, en ocasiones, busca matizar rupturas bruscas para mantener la ensoñación y el carácter onírico del viaje sonoro que propone el autor.

Aleksandr Borodín (1833 – 1887)

Aleksandr Borodín (1833 – 1887) fue uno de los compositores más destacados del nacionalismo ruso y miembro fundamental del "Grupo de los Cinco". Además de su faceta musical, Borodín fue un prolífico científico, doctor y químico, así como un firme defensor de los derechos de las mujeres. Fundó la primera escuela de medicina para mujeres en San Petersburgo. Criado por su madre, Evdokía Constantínovna Antónova, quien apoyó tanto su carrera médica como musical, Borodín no fue reconocido por su padre, un príncipe georgiano. Sin embargo, este lo incluyó en su testamento, lo que permitió a Borodín acceder a una excelente educación tanto científica como musical. Comenzó sus estudios de medicina a los 15 años y, a los 23, ya era profesor de química en la Academia Militar de Química. No recibió formación musical formal hasta 1863, cuando conoció a su maestro y amigo Mili Balákirev, quien impulsó sus estudios musicales tras descubrir su notable talento como compositor. Más adelante, Balákirev le invitó a formar parte del "Grupo de los Cinco", lo cual lo impulsaría a convertirse en uno de los más reconocidos compositores del romanticismo y nacionalismo ruso.

Alexander Borodin.
Retrato por Ilya Repin, 1888. Dominio público.

Danzas Polovtsianas

Las Danzas Polovtsianas de Borodín son parte de la ópera inconclusa El Príncipe Ígor que se inspira en una epopeya del siglo XII. Trata sobre las batallas del gobernante ruso contra las tribus invasoras de los polovtsianos. La ópera fue trabajada por Borodin por más de 18 años, hasta su repentina muerte en 1887. Rimsky-Korsakov reunió los bocetos que habían

quedado de la obra, ordenó el compendio para repartirse el trabajo con el compositor Aleksandr Glazunov para su conclusión. La obra fue terminada por sus colegas y amigos en 1890, justo para su estreno. Esto había sido una gran hazaña, pues algunas de las partes fueron reconstruidas de memoria por Glazunov, gracias a que Borodín les cantaba a sus amigos en ocasiones las partes aún no escritas de la ópera. Borodín no pudo concluir la obra gracias a que su primera actividad no era la de compositor. Él mismo se consideraba "compositor de domingos", pues su trabajo como científico absorbía la mayor parte de su energía y usaba el poco tiempo libre que le quedaba para componer.

Esta serie de piezas forman parte del segundo acto de la ópera El Príncipe Ígor. Nos sitúan en un banquete en el que las "doncellas cautivas" y el séquito de jóvenes cantan al Príncipe Ígor, prisionero del Kan, para levantarle el ánimo. En la "Danza deslizante de las doncellas", interpretan una melodía melancólica que evoca su tierra natal. La "Danza salvaje de los hombres" y la "Danza general" irrumpen con un giro rítmico y enérgico, donde la multitud entona alabanzas al Kan. Así, lo que escucharemos será una serie de danzas que expresan las emociones de una comunidad que vive un momento trágico, animándolos a la unión y a la exaltación de su líder.

Rafael Cameras Myers (Fam - UNAM)

ARTA ARNICANE

La pianista letona Arta Arnicane es elogiada por su arte comunicativo y su capacidad para crear atmósferas de concierto distintivas que cautivan tanto a audiencias íntimas como a grandes públicos. Sus actuaciones la han llevado a escenarios de primer nivel como el Rudolfinum de Praga, el Teatro Colón de Buenos Aires y la Tonhalle de Zúrich.

Nacida en el seno de una familia con una larga tradición musical, Arnicane comenzó a estudiar piano y composición a los cuatro años y posteriormente se formó en Escocia, Letonia y Suiza, graduándose con distinción en el Real Conservatorio de Escocia, la Academia de Música de Letonia y la Universidad de las Artes de Zúrich. Su desarrollo artístico estuvo influido por Sergejs Osokins, Norma Fisher y Homero Francesch.

Ganadora de premios en concursos internacionales como Vianna da Motta, Premio Iturbi y Primavera de Praga, se dedica especialmente a la programación temática y al repertorio poco interpretado. Paralelamente a su carrera concertística, imparte una clase de talentos pianísticos en el Conservatorio de Música de Zúrich.

MARTIN ETIENNE LEBEL

El director de orquesta **Martin Etienne Lebel** nació en Francia el 23 de junio de 1964. Desde 2020 se desempeña como director titular de la **Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX)**, donde actualmente cursa su segundo periodo (2024-2027) al mando de la agrupación activa más antigua de México.

Anteriormente, fue director de la **Orquesta Filarmónica de Montevideo** (Uruguay) entre 2013 y 2015. En 2009 fue nombrado director de la **Orquesta de Karlovy Vary**, en la República Checa; en 2014 fue distinguido como Ciudadano Honorario de dicha ciudad y hoy es su *Director Honorario*, dirigiendo varios conciertos al año. En 2003 obtuvo el primer gran premio de dirección en el **Concurso Internacional Prokofiev** en San Petersburgo, Rusia, lo que le valió invitaciones para dirigir a la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo.

Además de su labor con varias orquestas en Francia, ha dirigido en Rusia a la **Orquesta Sinfónica de Ura**l. En la República Checa colaboró con las orquestas de Zlin y Pardubice, así como con la **Filarmónica de Praga**. Su trayectoria incluye también a la Filarmónica de Szczecin y la **Orquesta Filarmónica Lodzka** en Polonia; la **Orquesta Metropolitana de Lisboa** en Portugal; la *Orquesta de Tesalónica* en Grecia; la **Orquesta de Porto Alegre** en Brasil; y la **Orquesta Sinfónica de Salta** en Argentina. En **México**, ha estado al frente de la **Orquesta Filarmónica de la UNAM**, la **Orquesta Sinfónica Nacional**, la **Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México** y la **Orquesta Sinfónica de Jalisco**.

VIOLINES PRIMEROS Ilya Ivanov (concertino) · Joaquin Chávez (asistente) · Tonatiuh Bazán · Alain Fonseca · Alexis Fonseca · Eduardo Carlos Juárez · Anayely Olivares · Melanie Asenet Rivera · Alexander Kantaria · Joanna Lemiszka Bachor · Lázaro Jasha González · 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 · David de Jesús Torres · Carlos Quijano · Valeria Roa · Carlos Rafael Aguilar Uscanga · Emmanuel Quijano · Luis Pantoja Preciado (interino) · Javier Fernando Escalera Soria (interino) · Joaquin Darinel Torres (interino) · José Miguel Mavil (interino) · Luis Eduardo Estrada Rendón (interino) · Ximena Sosa Chávez (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 · Tonatiuh García Jiménez · Rosa Alicia Cole (interino). **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 · Daniel Aponte · 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 Ernesto Torres Gónzalez · Juan Manuel Pólito Lagunes · Ari Samuel Betancourt (interino) · Carlos Daniel Villarreal Derbez (interino). **FLAUTAS** Lenka Smolčáková (principal) · Othoniel Mejía Rodríguez (asistente) · Erick Flores · Guadalupe Itzel Melgarejo García (interino). **OBOES** Bruno Hernández Romero (principal) · Laura Baker Bacon (corno inglés) · Gwendolyn Jean Goodman (interino) · Alejandra Aguilar Alba (interino). **CLARINETES** Osvaldo Flores Sánchez (principal) · Juan Manuel Solís (asistente) · David John Musheff (requinto) · Ernesto 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. **TROMPETAS** Jeffrey Bernard Smith (principal) · Bernardo Medel Díaz (asistente) · Jalil Jorge Eufracio · Remijio López.**TROMBONES** David Pozos Gómez (principal) · Juan Diego Jiménez Capilla (asistente interino) · Jakub Dedina. trombón bajo: John Day Bosworth (principal). **TUBA** Ricardo Emmanuel Anguiano Fonseca (interino). **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 - PERCUSIÓN -** Alejandra Rodríguez Figueroa, Cristopher Rafael Barradas. **ARPA -** Kevin Zabdiel Zapo Hurtado. **ESTUDIANTE DE MAESTRÍA EN MÚSICA - CONTRABAJO -** Sandra Karina Guzman Gómez. **FAGOT -** Pablo César Guzman Gómez.

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** Flor Janett Castelán Martínez. **SERVICIO SOCIAL** Paola María Ollivier Gutiérrez · Violeta Alexander Romero Hernández · Ivy Amaerany Ramírez Ventura · Martín Ceballos Miranda.

AMIGOS OSX

DIAMANTE

BRONCE

05/08

Tlaqná, Centro Cultural

20:00

general $108 estudiantes $53

www.orquestasinfonicadexalapa.com
empresasuv.comprarboletos.com/

@OSXUV

CHABRIER

Joyeuse marche

BERLIOZ

Las noches de verano, Op. 7

WOLF

Penthesilea

Graciela Morales - soprano
Lanfranco Marcelletti - director invitado

TLAQNÁ
Centro Cultural
Universidad Veracruzana

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección General de Difusión Cultural

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
RECTOR

Dr. Arturo Aguilar Ye
SECRETARIO ACADÉMICO

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dra. Yolanda Francisca González Molohua
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Mtro. Roberto Aguirre Guiochín
DIRECTOR GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL

Mtro. Rodrigo García Limón
DIRECTOR DE GRUPOS ARTÍSTICOS