

OSX

2° TEMPO.

2° DOS

21/08
20:00

Tlaqná, Centro Cultural

* general \$108
* estudiantes \$53

97
AÑOS
OSX

Nikolai Rimsky-Korsakov
Dubinushka Op. 62 (4')

Ludwig V. Beethoven
Concierto para violín Op.61
en Re mayor (42')

I. *Allegro Ma Non Troppo*

II. *Larghetto*

III. *Rondo: Allegro*

Francisco Fullana - violín

INTERMEDIO

Richard Strauss
Muerte y transfiguración (23')

Diana Syrse
Ciudad de México (12')

Martin Lebel - director titular

Nikolái Rimsky-Kórsakov (1844–1908)

Dubinushka, Op. 62

Nikolái Rimsky-Kórsakov fue una de las figuras fundamentales del nacionalismo musical ruso y miembro de *Los Cinco*, grupo de compositores que buscó desarrollar una identidad musical propia a partir de las tradiciones y expresiones culturales de Rusia. Aunque su formación inicial estuvo vinculada a la Marina Imperial y comenzó sus estudios musicales de manera prácticamente autodidacta, con el tiempo se convirtió en uno de los compositores y pedagogos más influyentes de su generación. Su extraordinario dominio de la orquestación y su particular sensibilidad para el color instrumental son algunos de los rasgos que distinguen su obra.

En 1905, mientras Rusia atravesaba una profunda crisis política y social, la vida de Rimsky-Kórsakov se vio directamente afectada por los acontecimientos del momento, entre esos, el Domingo Sangriento¹ que revolucionaría por completo al compositor. Como profesor del Conservatorio de San Petersburgo, manifestó su apoyo a los estudiantes que reclamaban reformas. Esta postura le costó temporalmente su puesto como docente y provocó muestras de solidaridad entre otros miembros de la comunidad musical.

Es precisamente en este contexto cuando surge *Dubinushka*. Rimsky-Kórsakov comenzó a trabajar en la pieza en el otoño de 1905, tomando como base una canción popular rusa vinculada al trabajo manual. El título, diminutivo de *dubina*, puede traducirse como “garrote” o “palito de roble” y hace referencia al instrumento utilizado para apremiar a los trabajadores. Con el tiempo, la canción adquirió una dimensión política y se convirtió en un símbolo de solidaridad entre los trabajadores y, posteriormente, en un canto asociado al movimiento revolucionario de 1905.

La primera versión orquestal de *Dubinushka* fue estrenada el 18 de noviembre de 1905 en San Petersburgo, durante uno de los conciertos dirigidos por Alexander Ziloti. Rimsky-Kórsakov revisó posteriormente la obra y concluyó la nueva versión en octubre de 1906.

¹ El Domingo Sangriento (22 de enero de 1905) fue la masacre de manifestantes pacíficos por tropas imperiales frente al Palacio de Invierno en San Petersburgo. Este evento, donde el zar Nicolás II ordenó disparar contra trabajadores que le pedían reformas, destruyó la legitimidad del zarismo y desencadenó la Revolución Rusa de 1905.

La pieza transforma una melodía de origen popular en una breve y vigorosa obra orquestal. Desde sus primeros compases, los metales y las percusiones imprimen un carácter decidido, mientras las cuerdas presentan posteriormente una versión más amplia y lírica del tema. El contraste permite que la melodía conserve su sencillez original y, al mismo tiempo, adquiera una nueva dimensión dentro del lenguaje sinfónico.

En su primera presentación, la obra compartió programa con el arreglo de Alexander Glazunov de *La canción de los remeros del Volga*. El propio Rimsky-Kórsakov escribió después del estreno que “Exactamente tanto como la pieza de Glazunov resultó magnífica, mi *Dublinushka* resultó tan corta e insignificante, aunque suficientemente ruidosa”. La posteridad terminó siendo menos severa que la propia apreciación del compositor, ya que la pieza permanece como uno de los ejemplos más directos de la relación entre la música de Rimsky-Kórsakov y los acontecimientos sociales de la Rusia de 1905.

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Concierto para violín en re mayor, Op. 61

El *Concierto para violín en re mayor, Op. 61*, fue compuesto por Ludwig van Beethoven en Viena durante los últimos meses de 1806, uno de los periodos de mayor creatividad de su trayectoria. En esos mismos años surgieron los *Tres Cuartetos Razumovsky*, el *Concierto para piano n.º 4* y otras obras fundamentales del compositor.

El concierto fue escrito para el violinista Franz Clement, uno de los músicos más destacados de la vida musical vienesa. Beethoven trabajó en la partitura con particular rapidez y la terminó en diciembre de 1806. El manuscrito conserva una curiosa inscripción: “*Concerti par Clemenza pour Clement*”, un juego de palabras que puede entenderse como “Concierto por clemencia para Clement”.

El estreno tuvo lugar el 23 de diciembre de 1806 en el *Theater an der Wien*, con Clement como solista. La premura con la que Beethoven concluyó la obra hizo que el violinista dispusiera de muy poco tiempo para prepararla y, según testimonios de la época, tuvo que leer a primera vista parte de la música durante la presentación. La tradición también conserva la historia de que Clement interpretó una composición propia durante aquella velada, entre el primer y segundo movimiento.

La recepción inicial fue desigual. Algunos críticos reconocieron la originalidad de la obra y la belleza de numerosos pasajes, mientras que otros encontraron dificultades para seguir su extensa estructura. El concierto no alcanzó de inmediato el lugar que ocupa actualmente en el repertorio y permaneció relativamente poco interpretado durante varias décadas.

Su recuperación llegó en 1844, cuando el joven Joseph Joachim interpretó la obra bajo la dirección de Felix Mendelssohn. A partir de entonces, comenzó a consolidarse como una de las grandes obras del repertorio violinístico.

Allegro ma non troppo

El primer movimiento comienza con cuatro golpes de timbal que preceden a la melodía principal. Sobre este motivo se construye una extensa introducción orquestal que prepara la entrada del violín. El solista no aparece como una figura aislada, sino como una voz que recoge, transforma y desarrolla el material presentado por el conjunto. El movimiento combina un lirismo de gran amplitud con pasajes de considerable exigencia técnica.

Larghetto

El segundo movimiento ofrece un marcado contraste. La música adquiere un carácter sereno y contemplativo, mientras el violín desarrolla una línea de extraordinaria expresividad. Aquí el virtuosismo queda en segundo plano: lo esencial es el canto del instrumento y su capacidad para transformar una melodía sencilla en una experiencia íntima. El movimiento conduce directamente al final.

Rondo: Allegro

El último movimiento irrumpe con una energía completamente distinta. Su carácter rítmico y danzante permite a Beethoven explorar el virtuosismo del violín desde una perspectiva ligera y juguetona. La escritura solista exige agilidad y precisión, pero estos recursos permanecen al servicio del carácter de la música, que avanza con creciente vitalidad hasta un final brillante y decidido.

El concierto no es, por tanto, únicamente una demostración de virtuosismo. Su verdadera grandeza reside en el equilibrio entre el solista y la orquesta, entre la intimidad y la amplitud sinfónica, y entre la exigencia técnica y la profundidad expresiva.

Richard Strauss (1864–1949)

Muerte y transfiguración, Op. 24

Cuando Richard Strauss comenzó a trabajar en *Muerte y transfiguración* en Múnich, durante el verano de 1888, tenía apenas 24 años. Concluyó la partitura el 18 de noviembre de 1889, en una etapa temprana de su trayectoria en la que ya destacaba por su extraordinaria imaginación orquestal.

La obra nació de una idea musical propia y no de un texto literario pre-existente. Después de terminar la composición, Strauss pidió a su amigo Alexander Ritter que escribiera un poema que ayudara a explicar su contenido. Así, primero apareció la música y después la historia que la acompañaría.

El resultado es un poema sinfónico que evoca los últimos momentos de un artista. Strauss no presenta únicamente la agonía física, sino también los recuerdos, aspiraciones y experiencias que atraviesan la conciencia del protagonista mientras se aproxima a la muerte.

La obra fue estrenada el 21 de junio de 1890 en Eisenach, Alemania, bajo la dirección del propio compositor, y fue dedicada a su amigo Friedrich Rösch. La música se desarrolla sin interrupción y puede entenderse a través de cuatro grandes momentos.

Largo

La obra comienza en un ambiente oscuro y contenido. Un hombre yace enfermo, cercano a la muerte, mientras un motivo persistente establece una sensación de tensión y fragilidad. Poco a poco aparecen recuerdos de la infancia, la juventud y las aspiraciones de una existencia dedicada a la creación.

Allegro molto agitato

La calma desaparece y la música se transforma en una lucha intensa. Los distintos grupos de la orquesta participan en un enfrentamiento que puede entenderse como la pugna entre la vida y la muerte. En medio de esta agitación aparecen los primeros elementos musicales relacionados con la transfiguración, todavía fragmentarios, como una promesa de aquello que llegará al final.

Meno mosso

La música recupera gradualmente la calma. El protagonista parece contemplar distintos momentos de su existencia: la inocencia de la infancia, los impulsos de la juventud y las aspiraciones de la madurez. La música adquiere así un carácter retrospectivo, como si toda una vida pasara ante él antes del desenlace.

Moderato

El último episodio conduce hacia la transfiguración. El material musical que había aparecido de manera fragmentaria comienza a expandirse hasta alcanzar una sonoridad luminosa y trascendente. La muerte deja de presentarse como un final puramente físico y se convierte en una transformación: la culminación de una vida dedicada a la búsqueda de un ideal.

Décadas después, Strauss retomaría este universo sonoro en *Im Abendrot*, una de las *Cuatro últimas canciones*, compuestas en 1948. En esta obra tardía, el compositor recuperó el tema de la transfiguración que había concebido seis décadas antes. Del mismo modo, cuando el compositor estaba a punto de morir, le dijo estas palabras a su nuera: “*Es algo gracioso, Alice, morir es tal como lo compuse en Tod und Verklärung*”.²

Diana Syrse (1984) **Ciudad de México**

Diana Syrse es una compositora mexicana cuya obra se caracteriza por el diálogo entre distintas culturas, lenguajes artísticos y experiencias sonoras. Nacida en la Ciudad de México y criada en Iztapalapa, ha desarrollado buena parte de su trayectoria entre México y Europa. En *Ciudad de México*, esa experiencia se convierte en una mirada hacia el lugar que forma parte de su propia memoria.

La obra surgió por encargo de la Orquesta Sinfónica de Minería y fue compuesta entre la Ciudad de México y París. Su estreno absoluto tuvo lugar el 22 de julio de 2023 en la Sala Nezahualcóyotl, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto.

El proyecto había comenzado con una idea relacionada con la Revolución mexicana, pero durante la pandemia de COVID-19 la compositora transformó

² Tod und Verklärung se traduce como Muerte y Transfiguración.

su enfoque. En lugar de mirar hacia un acontecimiento histórico concreto, dirigió su atención hacia la experiencia cotidiana de la ciudad: sus calles, sus habitantes, sus sonidos y las múltiples identidades que conviven dentro de ella.

Syrse imagina la capital como un enorme organismo de cemento y metal. El tráfico, el transporte, los mercados y las voces de sus habitantes se convierten en materiales musicales. La ciudad deja de ser solamente el escenario de la obra para convertirse en su protagonista.

Esta intención se refleja en una instrumentación que amplía el universo sonoro de la orquesta mediante objetos cotidianos como rines de automóvil, botes de metal, mangueras de plástico y papel celofán. A estos recursos se suman instrumentos de raíz indígena, entre ellos ocarinas, silbatos de la muerte y ayoyotes o tenábaris, elementos que la compositora vincula con el “alma” de la ciudad y con la presencia de sus raíces indígenas.

A lo largo de la obra aparecen referencias a diferentes espacios y experiencias de la capital. Iztapalapa, el Centro Histórico, Tepito, Coyoacán, Viaducto Tlalpan, el Paseo de la Reforma y el parque Xicoténcatl forman parte de este paisaje sonoro, no necesariamente como lugares representados de manera literal, sino como memorias y sensaciones transformadas en música.

También pueden reconocerse ecos de una tradición musical mexicana que ha encontrado en la ciudad y sus sonidos una fuente de inspiración, entre ellos *La noche de los mayas* de Silvestre Revueltas y *Metro Chabacano* de Javier Álvarez.

Sin embargo, *Ciudad de México* no pretende reproducir literalmente el ruido de la capital. Su propósito es transformarlo. Los sonidos cotidianos se convierten en ritmos, texturas y colores; aquello que normalmente percibimos como ruido adquiere una dimensión musical.

La obra está dedicada a la memoria y al trabajo musical del padre de la compositora, Fernando Valdés. Desde esta dimensión personal, la ciudad adquiere también un significado íntimo: deja de ser únicamente una metrópoli reconocible para convertirse en un espacio de memoria, identidad y pertenencia.

**Jhoys Cecilia Macías Salvador, Facultad de Música,
Universidad Veracruzana**

FRANCISCO FULLANA

Galardonado en 2018 con el Avery Fisher Career Grant, Francisco Fullana es internacionalmente conocido como solista y pionero en proyectos innovadores de colaboración junto a jóvenes músicos. Su interpretación es calificada como 'la combinación de la generosidad de Itzhak Perlman y la elegancia aristocrática de Henryk Szeryng'.

Ha tocado con leyendas como el fallecido Sir Colin Davis y Dudamel. Su versatilidad como intérprete, con y sin director, le ha llevado a actuar con numerosos conjuntos: la *City of Birmingham Symphony Orchestra*, la *Münchner Rundfunkorchester* y la RTVE Radio Televisión Española; orquestas de cámara de Saint Paul y Filadelfia, el conjunto barroco *Apollo's Fire* y el nuevo *Metropolis Ensemble* de música contemporánea.

Destacados próximos compromisos con orquesta incluyen debuts con la Orquesta de Berkeley, Florida, Sinfónicas de Charlotte, Indianápolis, Lodz, Pasadena, Phoenix, Rosario, Saarbrücken Radio y la Simón Bolívar, además de regresos a las Sinfónicas de Austin y Xalapa, la Filarmónica de Boulder y la Sinfónica de las Américas. También volverá como solista-director a las Orquestas de Cámara de Filadelfia, *Orchestra San Antonio* y la Sinfónica de las Islas Baleares.

Francisco Fullana toca el violín ex-Kreisler Guarneri del Gesù "Mary Portman" de 1735, cedido por Clement y Karen Arrison (Sociedad Stradivari de Chicago).

ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA

Fundada en 1929, la Orquesta Sinfónica de Xalapa se distingue por ser vehículo del compromiso cultural de la Universidad Veracruzana. Con 96 años de trayectoria artística, es la orquesta activa más antigua de México, y baluarte de la música sinfónica a nivel global. Fruto del esfuerzo de hombres y mujeres mexicanos, y de diversas nacionalidades, que han reconocido en la música una de las más elevadas manifestaciones del espíritu humano.

Se ha presentado en algunas de las salas de conciertos más reconocidas como Real Concertgebouw y Sala De Doelen (Países Bajos), Sala Nezahualcóyotl y Palacio de Bellas Artes (CDMX), Sala São Paulo, Teatro Municipal de Río de Janeiro (Brasil), Konzerthaus de Wuppertal (Alemania), entre otras; lo que le ha valido infinidad de reconocimientos, realizados por instituciones, asociaciones civiles, ayuntamientos y gobiernos que han reconocido su labor de difusión musical en México. Desde 2014, tiene como sede Tlaqná, Centro Cultural, una de las mejores salas de Latinoamérica.

VIOLINES PRIMEROS Ilya Ivanov (concertino) · Emmanuel Quijano (segundo concertino, interino) · Joaquín Chávez (asistente) · Tonatiuh Bazán · Alain Fonseca · Alexis Fonseca · Eduardo Carlos Juárez · Anayely Olivares · Alexander Kantaria · Joanna Lemiszka Bachor · Lázaro Jasha González · Pamela Castro Ortigoza · Francisco Barradas (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 Rizo · Carlos Rafael Aguilar Uscanga · Luis Pantoja Preciado (interino) · Javier Fernando Escalera Soria (interino) · Joaquín Darinel Torres (interino) · José Miguel Mavil (interino) · Luis Eduardo Estrada Rendón (interino) · Katya Ruiz Contreras (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 González · 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) · Itzel Méndez Martínez (asistente) · Laura Baker Bacon (corno inglés) · Gwendolyn Jean Goodman (interino). **CLARINETES** Osvaldo Flores Sánchez (principal) · Juan Manuel Solís (asistente) · David John Musheff (requinto) · Ernesto Antonio Parra Ortiz (interino). **FAGOTES** Armando Salgado Garza (principal interino) · Elihu Ricardo Ortiz León · Jesús Armendáriz · Pablo César Guzmán (interino) · **CORNOS** Eduardo Daniel Flores (principal) · Tadeo Surriel 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** Sadoc Yosafat Arias Reza (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). **TROMBÓN BAJO**: Aleksei Osvaldo Arreola Martínez (interino). **MÚSICOS EXTRAS - ARPA** - Kevin Zabdiel Zapó Hurtado.

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** Violeta Alexander Romero Hernández · Ivy Amaerany Ramírez Ventura · Martín Ceballos Miranda.

AMIGOS OSX

DIAMANTE

BRONCE

28/08
20:00

Tlaqná, Centro Cultural

* general \$108

* estudiantes \$53

Ravel

Une barque sur l'océan

Saint-Saën

Concierto para piano n.º 2

Tchaikovsky

Sinfonía n.º 6, *Patética*

Suzana Bartal ~ piano

Martin Lebel ~ director

@OSXUV

www.orquestasinfonicadexalapa.com

TLAQNÁ

Centro Cultural
Universidad Veracruzana

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