Universidad Veracruzana

OSX TEMPO. 2 2 DOS

Orquesta Sinfónica de Xalapa

Martin Lebel ~ director titular

MAHLER

SINFONÍA N.º 5

OCTUBRE

VIE. 09 20:00 | **DOM. 11** 12:00

Tlaqná, Centro Cultural
* general $108
* estudiantes $53

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

Gustav Mahler
Sinfonía n.º 5 (68’)

PARTE I (27')

1. *Trauermarsch* (Marcha Fúnebre)
2. *Stürmisch bewegt, mit größter Vehemenz* (Agitado tempestuosamente, con la mayor vehemencia)

PARTE II (17')

3. *Scherzo: Kräftig, nicht zu schnell* (Vigoroso, no muy rápido)

PARTE III (24')

4. *Adagietto: Sehr langsam* (Muy lento)
5. *Rondo Finale: Allegro giocoso*

Martin Lebel ~ director titular

La *Quinta sinfonía* del compositor y director de orquesta austrobohemio Gustav Mahler (1860–1911) fue compuesta entre 1901 y 1902. La obra se organiza en cinco movimientos, repartidos en tres grandes momentos: así, según la partitura, los dos primeros y los dos últimos están pensados juntos; el tercero constituye por sí mismo la segunda parte. De hecho, pueden presentar, entre ellos, elementos musicales recurrentes, como melodías o tempos que reaparecen en distintos momentos de la obra y que, por su proximidad, pueden percibirse como relacionados. Entrar en la escucha de esta sinfonía supone, entonces, devenir en un espacio sonoro orquestal que alterna, superpone, opone y destruye un número considerable de melodías, de tipos de orquestación —es decir, distintas maneras de repartir y combinar los instrumentos de la orquesta— de ritmos, de caracteres. Por ello, la escucha puede resultar fascinante, pero también desconcertante, ya que nos embarca en una aventura musical de más o menos una hora y quince minutos y que pasa por múltiples expresiones.

Una escucha posible de esta sinfonía podrá hacerse al tratar de encontrar algunos elementos musicales destacados e intentar reencontrarlos y reconocerlos a lo largo de los movimientos, escuchando tanto sus transformaciones como su permanencia. Es así que, el primer movimiento *Trauermarsch* en lengua alemana —es decir, «marcha fúnebre»— se abre con un solo de trompeta. La partitura indica «*In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt*» («con paso mesurado. Estricto. Como una procesión»). Su ritmo puede asociarse al de una marcha militar —cuatro mismas notas: tres cortas seguidas de una larga— que poco a poco termina por extenderse a toda la orquesta o por formar un *arpeggio* (tocar las notas de un acorde de manera sucesiva, como un toque militar de una trompeta). Así, esta melodía característica del solo de trompeta reaparecerá siete veces durante todo el movimiento, en ocasiones de manera casi idéntica, en otras de manera variada. En uno de sus retornos, por ejemplo, ya no es la trompeta quien la presenta, sino los timbales, que adquieren una inesperada función melódica. Si el movimiento llega a momentos paroxísticos, su final aún tiene con qué sorprendernos: después de los sucesivos estallidos orquestales, el solo de trompeta reaparece por

última vez, fragmentado, hasta que la flauta toma su relevo sobre un fondo de redoble en el bombo que llena los últimos silencios de este momento. El *pizzicato* (se pulsa la cuerda con la yema del dedo) final de las cuerdas graves concluye este movimiento en *pianissimo* («muy dulce», en italiano).

El segundo movimiento empieza en medio de la acción: oponiendo los graves de la orquesta (fagotes, contrafagot, violonchelos y contrabajos) con sus notas tenidas y sus ritmos rápidos a los bloques secos de las trompetas y los violines. La partitura indica «*Stürmisch bewegt. Mit grösster Vehemenz*» («agitado como una tormenta. Con la mayor vehemencia»). Luego se presentan varias melodías en los violines, con un intervalo inicial ascendente y amplio, mientras que las maderas o los cornos parecen responder y luchar con o en contra de ellas. Esta primera sección de este segundo movimiento desaparece en un rápido gesto de la orquesta hacia los graves, de los cuales solo persiste el redoble de los timbales. Frente a este carácter inestable y enérgico de la primera sección, aparece una segunda que se abre en el vacío orquestal que solo mantiene este redoble de timbales, para dar paso a melodías que parecen infinitas e imperturbables entre los violonchelos y los violines. Se presenta un acompañamiento intermitente entre los vientos, que retoma elementos de la melodía de la primera sección agitada. La orquesta parece así reconstruirse poco a poco hasta recuperar la densidad orquestal de la primera sección. Esta alternancia entre agitación y reconstrucción se mantiene a lo largo del movimiento: el segundo regreso de la segunda sección se hace con una melodía esta vez interpretada por los cornos con un acompañamiento formado por intervenciones breves, separadas, como pequeños golpes o acentos que acompañan la melodía en el cual participa toda la orquesta. Este ciclo binario se interrumpe para presentar otros elementos musicales: un primero entre clarinetes y oboes y que termina en un *tutti* de la orquesta apoyado por el triángulo. El segundo, que hacia el final del movimiento, se torna en una especie de fanfarria más eufórica en la que las trompetas parecen dirigir el juego orquestal: por primera vez en la sinfonía se abre un espacio de claridad, como un pasaje con gran continuidad, mientras que los otros momentos se presentaban, más bien, inestables, con elementos que se superponían, se solapaban, se

remplazaban y desaparecían. Como en el caso del primer movimiento, la orquesta se va diluyendo para dejar una última enunciación de la melodía de la primera sección repartida sucesivamente entre la tuba, los violonchelos y los timbales que enuncian así su última nota. Ellos forman una *Klangfarbenmelodie* («melodía de colores», es decir, una melodía cuyos fragmentos están repartidos sucesivamente entre diferentes instrumentos de la orquesta).

El tercer movimiento (también segunda parte de la sinfonía) contrasta con la severidad de los dos primeros marcados por el signo del duelo y de la marcha o de la tempestad y de la vehemencia. Aquí Mahler indica «*Kräftig, nicht zu schnell*», es decir, «enérgico, no demasiado rápido» y el movimiento tiene por título *Scherzo*: «juego» o «broma», en italiano. Está a tres tiempos y muchas veces no deja de recordarnos los valses de Viena. En este movimiento se encadenan melodías y orquestaciones de varios tipos. Podríamos definir dos secciones A y B que se alternan de la siguiente manera: ABA con una segunda sección mucho más lenta *molto moderato* («muy moderado»), que empieza en *pizzicato* de las cuerdas. La sección A comienza las dos veces con un solo de la sección de cornos.

En el cuarto movimiento solo tocan la sección de cuerdas y el arpa, o más bien, nos gustaría decir que cantan. Se trata del *Adagietto*, el movimiento lento de esta sinfonía indicado en la partitura: «*Sehr langsam*» («muy lento»). Este movimiento se volvió famoso con la película *Muerte en Venecia* (1971) del director italiano Luchino Visconti. Aquí todo es calma y tranquilidad. Los violines, a los cuales los violonchelos toman el relevo en ciertos momentos, enuncian una melodía que parece extenderse y moldearse al infinito. Quisiéramos además, que no se acabara nunca. Están acompañados sin malicia, sin ironía, en una continuidad de notas tenidas, arpegios del arpa y *pizzicato* de los contrabajos. No hay sorpresas, no hay cambios bruscos: asistimos a nuestro simple encantamiento, a un embrujo que nos hace retener la respiración con cada nota que aparece. Esta melodía infinita regresará al final del movimiento aún más lento, ya que los ritmos han sido, en parte, alargados, o quizás seamos nosotros, junto con el compositor, quienes tenemos arrepentimiento de que pronto esta melodía infinita

desaparecerá y ya no podremos extasiarnos con ella. En su centro, el movimiento se hace más agitado, (aunque siempre en una cierta retención y belleza), el arpa se silencia también en esta sección central para regresar con el retorno de la melodía inicial. Todo se va disolviendo y muriendo en una caída hacia el silencio.

El último movimiento llama de nuevo a la orquesta completa y se encadena sin pausa al precedente. Aquí asistimos a una explosión de alegría, de metales, de maderas y de temas que parecen brotar de todos los rincones de la orquesta y que se encadenan sin descanso ni pausa. La atención del espectador está abandonada a los caprichos de los elementos musicales múltiples y cambiantes de este movimiento: ¡ahí los oboes!, ¡ahí las trompetas!, ¡no! Finalmente, son los violines los que retienen nuestra atención. El movimiento lleva por título: *Rondo Finale*, anunciando así la forma: al primer tema escuchado entre diferentes instrumentos de la orquesta a la manera de una *Klangfarbenmelodie* suceden otras melodías, pero siempre regresa este primer tema. Un rondo designa, en efecto, la organización de una pieza musical que se caracteriza por la alternancia entre una sección que regresa de manera casi idéntica y otras diferentes. Sin embargo, podemos apuntar que el compositor transforma las melodías al cambiarles la orquestación, los ritmos, las notas, lo que hace que nunca estemos seguros si ya las habíamos escuchado o si es una nueva melodía. El movimiento concluye la sinfonía con un *tutti* que tampoco se toma una pausa para despedirse de nosotros, sino que irrumpe con todo su desbordamiento orquestal. Es tiempo de aplaudir y, sin haber entendido muy bien lo que acabamos de escuchar, soñar con regresar a este momento que hubiéramos querido mantener suspendido y que, sin embargo, se nos ha escapado entre las manos y los oídos.

Buena escucha.

Valentin Nierenberger y Cristina Marín

MARTIN ETIENNE LEBEL

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

Su carrera internacional incluye la dirección de la **Orquesta Filarmónica de Montevideo** (2013–2015) y de la **Orquesta de Karlovy Vary**, en República Checa, desde 2009; en 2014 fue nombrado Ciudadano Honorario de esa ciudad, cuya orquesta hoy dirige como *Director Honorario*. En 2003 obtuvo el primer gran premio de dirección en el **Concurso Internacional Prokofiev** de San Petersburgo, lo que le valió invitaciones para dirigir a la Filarmónica de esa ciudad.

Ha colaborado también con orquestas en Francia; la **Sinfónica de Ural** en Rusia; las orquestas de Zlin, Pardubice y la **Filarmónica de Praga**; la Filarmónica de Szczecin y la **Filarmónica Lodzka** en Polonia; la **Metropolitana de Lisboa**; la de *Tesalónica* en Grecia; la de Porto Alegre en Brasil; y la Sinfónica de Salta en Argentina. En México ha dirigido a la **Filarmónica de la UNAM**, la **Sinfónica Nacional**, la **Filarmónica de la Ciudad de México** y la **Sinfónica de Jalisco**.

Inició su primer periodo en la OSX en enero de 2020, sosteniendo la actividad musical durante la pandemia inicialmente sin público. Al regreso de la audiencia, integró programas de gran envergadura como *La Pasión según San Mateo* de Bach, las sinfonías completas de Mahler, *Paraíso y la Peri* de Schumann, y las óperas *La Rondine* de Puccini y *Don Giovanni* de Mozart, mostrando una versatilidad única al dirigir múltiples obras de memoria.

VIOLINES PRIMEROS

Ilya Ivanov (concertino) · Emmanuel Quijano (segundo concertino, interino) · Joaquin 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 · Mireille López · Carlos Quijano · Valeria Roa Rizo · Carlos Rafael Aguilar Uscanga · Luis Pantoja Preciado · Javier Fernando Escalera Soria · Joaquin Darinel Torres (interino) · José Miguel Mavil (interino) · Luis Eduardo Estrada Rendón (interino) · Katya Ruiz Contreras (interino).

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) · Wennie Wei (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 · Daniel Cortés Ayala (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 · 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 Suriel Valencia (asistente) · David Keith Eitzen · Larry Umipeg Lyon · Francisco Jiménez · Juan Raúl Gutiérrez (interino).

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) · TROMBÓN BAJO Mauricio Andre Fortuna (interino).

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).

MÚSICOS EXTRAS: VIOLÍN — Juan Pablo Navarro. **CONTRABAJO —** Jesús Ramón González García. **CORNO —** Elizabeth Rising.

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 97 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.

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 Ruiz 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 · Camila Pérez Gómez · Serggi Rafael García Armas.

AMIGOS OSX

DIAMANTE

BRONCE

16/10
20:00

17/10
19:00

Tlaqná, Centro Cultural
* Precio especial $400

JOSÉ JOSÉ
SINFÓNICO

@OSXUV
www.orquestasinfonicadexalapa.com

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