Orquesta Sinfónica de Xalapa

Martin Lebel ~ director titular

48.º FORO INTERNACIONAL DE MÚSICA NUEVA MANUEL ENRÍQUEZ

MAHLER

Des Knaben Wunderhorn

El cuerno mágico de la juventud

06/11 · 20:00 · Tlaqná, Centro Cultural

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección General de Difusión Cultural

Universidad Veracruzana

Frida Vásquez de la Sota

Ticuán, tres relatos para orquesta de cámara (9')

1. Ciudad laberinto
2. Caravana migrante
3. Población flotante

Gustav Mahler

Lieder Des Knaben Wunderhorn* (56')

El cuerno mágico de la juventud

1. *Der Schildwache Nachtlied* — *La canción nocturna del centinela*
2. *Wer hat dies Liedlein erdacht?* — *¿Quién ha escrito esta cancioncilla?*
3. *Der Tamboursg'sell* — *El tamborilero*
4. *Rheinlegendchen* — *Pequeña leyenda del Rin*

INTERMEDIO

5. *Lied des Verfolgten im Turm* — *Canción del perseguido en la torre*
6. *Urlicht* — *Luz primigenia*
7. *Revelge* — *Toque de diana*
8. *Des Antonius von Padua Fischpredigt* — *El sermón de San Antonio de Padua a los peces*
9. *Verlorne Müh'!* — *¡Esfuerzo en vano!*
10. *Wo die schönen Trompeten blasen* — *Donde suenan las hermosas trompetas*
11. *Lob des hohen Verstandes* — *Elogio de un intelecto superior*
12. *Das irdische Leben* — *La vida terrenal*
13. *Trost im Unglück* — *Consuelo en la desgracia*

*Luis Rodrigo García Gama ~ copista

Gabriela Flores ~ mezzosoprano
Armando Gama ~ barítono

Martin Lebel ~ director titular

Hay ciudades cuya historia se cuenta a través de quienes llegan y de quienes están por marcharse, así como hay canciones que comienzan con una invitación a pasear y terminan con una negativa, o con una visita amorosa que se convierte poco a poco en despedida. Las obras de este programa nos acercan a esas experiencias y nos invitan a recorrer Tijuana desde la mirada de Frida de la Sota antes de entrar en el mundo de militares, enamorados y animales parlantes que Gustav Mahler encontró en la poesía popular alemana.

En ambos casos, la orquesta tiene mucho que contar al describir un entorno, acompañar a sus personajes o dejar escuchar algo que sus palabras todavía no han dicho. Sus sonidos pueden sugerir el paso de una multitud, la soledad de una guardia nocturna o la esperanza de encontrar un camino, mientras cada historia adquiere una dimensión humana que permite reconocer algo cercano incluso en los lugares y las épocas más distantes.

Frida Vásquez de la Sota (1986) — *Ticuán* (2019)

Antes de escuchar la primera nota, conviene imaginar una ciudad donde el movimiento forma parte de la vida cotidiana, entre calles que se extienden sobre los cerros, personas que llegan después de un largo viaje y otras que esperan el momento de continuar. Para algunas, Tijuana es su hogar y para otras una estancia cuya duración nadie puede asegurar, aunque durante esa espera también necesitan encontrar dónde dormir, trabajar y sostener a sus familias.

La vida fronteriza reúne experiencias muy distintas en un mismo territorio, pues hay quienes cruzan por motivos laborales o familiares, quienes buscan establecerse y quienes llegan con la expectativa de seguir hacia Estados Unidos. Entre esos desplazamientos transcurre también la vida de una ciudad con actividad artística, comercio y encuentros culturales, pero atravesada por desigualdades y situaciones de inseguridad que vuelven especialmente difícil la estancia de quienes cuentan con menos recursos o redes de apoyo.

Frida de la Sota, compositora y clarinetista originaria de Ensenada, encuentra en ese entorno del noroeste mexicano el punto de partida de *Ticuán*, escrita originalmente para la Orquesta de Baja California. Su título recupera un nombre que, según explica la autora, algunas teorías vinculan con los primeros pobladores de Tijuana y con el significado de «cerro Tortuga», mientras sus tres movimientos retratan distintas formas de recorrer, atravesar y habitar la ciudad.

El recorrido comienza en *Ciudad laberinto*, inspirado en el paisaje urbano contrastante y en su crecimiento acelerado y desordenado, donde las calles se bifurcan, las construcciones se acumulan y orientarse requiere conocer algo más que una dirección. La imagen del laberinto permite pensar en la experiencia de quien llega sin conocer el lugar y debe aprender a recorrerlo entre la curiosidad y el temor, buscando referencias en un entorno que otros transitan con la familiaridad de todos los días.

Ese laberinto también puede reconocerse en las oportunidades y los obstáculos que presenta la vida urbana, porque llegar a una ciudad no significa encontrar de inmediato un sitio dentro de ella. Conseguir alojamiento, comprender sus distancias o saber a quién acudir son parte de una adaptación que ocurre mientras Tijuana continúa creciendo, de modo que la experiencia individual se incorpora a una transformación colectiva que parece no detenerse.

En *Caravana migrante*, la mirada pasa de las calles a ciertos grupos de personas, y el carácter de marcha evoca el caminar de quienes han dejado atrás una parte de su vida. Ese paso compartido puede escucharse cargado de cansancio, recuerdos y expectativas, porque entre los viajeros hay personas que buscan trabajo, reunirse con sus familias o alejarse de situaciones que amenazan su seguridad, mientras avanzar exige sostener la esperanza aun sin saber qué encontrarán al llegar.

La caravana reúne esas historias durante un trayecto que puede transformar la vida de quienes lo emprenden, a veces sin posibilidad de retorno, y convierte el desplazamiento en una experiencia que se vive también junto a otros. La compañía puede ofrecer apoyo, aunque no elimina el desgaste del camino ni la incertidumbre de su desenlace, y la marcha adquiere así una dimensión humana que invita a pensar en los cuerpos que avanzan, en lo que han perdido y en aquello que todavía desean alcanzar.

Con *Población flotante*, el movimiento del viaje da paso a una espera sin plazo seguro, sostenida por la esperanza de cruzar la frontera. Aunque sus protagonistas se consideran de paso, la estancia puede prolongarse y obligarlos a construir una vida cotidiana en un lugar que todavía no reconocen como destino, entre decisiones que dependen de circunstancias ajenas a su voluntad y la necesidad de encontrar alguna estabilidad mientras aguardan.

La expresión que da nombre al movimiento adquiere otro peso cuando se piensa en las personas que reúne, cada una con vínculos familiares, necesidades y proyectos que continúan durante la espera. Permanecer provisionalmente también significa establecer relaciones con la ciudad, aprender sus recorridos y buscar una manera de sostener el presente, aunque el futuro siga imaginándose del otro lado de la frontera.

Los tres movimientos reúnen así el espacio urbano, el desplazamiento y la permanencia provisional en un retrato donde conviven referencias a la música norteña, al jazz y a sonoridades de los pueblos originarios. La tarola, el contrabajo, la sonaja, el corno y las armonías del piano aportan distintas voces al conjunto, acercando al espacio orquestal la diversidad de una región formada por intercambios y por la convivencia de tradiciones.

A partir de esos encuentros, el paisaje urbano se vuelve inseparable de las vidas que transcurren en él, y el recorrido entre los tres movimientos permite pasar de la forma de sus calles a la experiencia de quienes buscan orientarse, continuar el viaje o encontrar un lugar donde permanecer.

Gustav Mahler (1860–1911)
Des Knaben Wunderhorn (1892–1901)
El cuerno mágico de la juventud

Dejamos Tijuana para abrir un libro en cuyas páginas hay muchachas que se asoman a las ventanas, militares que hacen guardia y peces que escuchan un sermón, entre historias que parecen contadas para provocar una sonrisa y otras que conducen, casi sin advertencia, hacia el hambre o la muerte.

Se trata de *Des Knaben Wunderhorn*[1], la colección de poesía popular alemana recopilada y reelaborada por los escritores alemanes Achim von Arnim y Clemens Brentano[2] a comienzos del siglo XIX, con cuyos textos Mahler encontró una afinidad duradera que alimentó tanto sus canciones como sus sinfonías. Las escenas cotidianas conviven allí con fábulas y acontecimientos sobrenaturales, aunque la sencillez de su lenguaje no impide que aborden experiencias profundamente dolorosas.

Los personajes suelen expresar lo que desean o temen mediante palabras directas, repeticiones y situaciones fáciles de reconocer, pero esa claridad admite distintas maneras de escuchar lo que dicen. Una declaración de indiferencia puede esconder una herida amorosa, la seguridad de un juez puede revelar su ignorancia y una melodía de carácter amable puede acompañar una historia cuyo desenlace resulta terrible.

Las trece piezas de este programa, incluida *Urlicht* (*Luz primigenia*), pertenecen a la tradición del *lied*, una canción de concierto que establece una relación estrecha entre poesía y música y cuyo plural alemán es *lieder*. Compuestas entre 1892 y 1901, forman un conjunto de escenas independientes relacionadas por el amor, la separación, la vida militar y la búsqueda de consuelo, sin desarrollar una historia continua que deba seguirse de principio a fin.

En este concierto participan Gabriela Flores, mezzosoprano, y Armando Gama, barítono, dos voces de registros y colores diferentes que darán vida a los personajes. Mahler no estableció para las doce canciones una distribución obligatoria entre voz masculina y femenina, y los diálogos de algunos poemas pueden ser asumidos por un solo intérprete mediante cambios de expresión, por lo que conviene distinguir a los personajes del relato de los cantantes que los representan.

La orquesta amplía esas posibilidades mediante colores instrumentales, ritmos de danza, redobles y llamadas distantes, mientras las repeticiones y los intercambios conservan la familiaridad de la canción popular. En lugar de limitarse a sostener un canto, los instrumentos pueden crear un ambiente, responder a una frase o introducir una tensión que modifica su sentido, de manera que buena

[1] *Des Knaben Wunderhorn:* traducida como *El cuerno mágico de la juventud.*

[2] Achim von Arnim (1781–1831) y Clemens Brentano (1778–1842) pertenecieron al romanticismo alemán y estuvieron vinculados al círculo de Heidelberg, un grupo de autores e intelectuales que desarrolló su actividad en esa ciudad a comienzos del siglo XIX y compartía el interés por los cuentos, las canciones y las tradiciones populares.

parte de la expresión nace del encuentro entre lo que se dice y lo que se escucha alrededor.

El recorrido comienza con *Der Schildwache Nachtlied* (*La canción nocturna del centinela*)[3], donde los gestos militares alternan con pasajes más tiernos y dejan escuchar la distancia entre el deber de permanecer alerta y el deseo de encontrar consuelo. La soledad de la vigilancia adquiere una expresión particular en ese intercambio entre firmeza y vulnerabilidad, hasta que las llamadas del centinela devuelven la atención al peligro de la noche.

Wer hat dies Liedlein erdacht? (*¿Quién ha escrito esta cancioncilla?*) introduce el aire de danza y la agilidad vocal, abriendo un espacio para el juego y la fantasía. La soltura del canto acompaña las exageraciones amorosas del poema y permite reconocer un humor que se sostiene tanto en las palabras como en el movimiento de la música.

La sombra regresa con *Der Tambours g'sell* (*El tamborilero*), cuyo paso lento y sonoridades graves conceden un peso particular a la despedida. Frente a esa gravedad, *Rheinlegendchen* (*Pequeña leyenda del Rin*) recupera la ligereza de la danza y la esperanza de un reencuentro improbable, prolongando el contraste entre el amor, la separación y la soledad.

En *Lied des Verfolgten im Turm* (*Canción del perseguido en la torre*), el poema alterna las intervenciones de un prisionero y una muchacha, de modo que la firmeza de quien defiende la libertad de sus pensamientos se enfrenta al dolor de quien desea estar junto a él. Ese diálogo entre personajes adquiere un matiz inquietante cuando el cautivo renuncia al amor y parece dispuesto a abandonar incluso ese vínculo para preservar su independencia interior.

Después aparece *Urlicht* (*Luz primigenia*), cuya búsqueda espiritual ofrece un momento de recogimiento mediante una voz que expresa el deseo de volver a Dios y recibir una luz que la conduzca hacia la vida eterna. El carácter de himno de los metales y la escritura contenida dan a cada frase una serenidad que conserva el recuerdo del sufrimiento terrenal, mientras el canto adquiere la intimidad de una afirmación de fe.

Mahler incorporó esta canción como cuarto movimiento de su *Segunda sinfonía*, conocida como *Resurrección*. Su presencia muestra la estrecha relación entre canción y sinfonía en su trabajo, pues una voz individual puede adquirir nuevas dimensiones al integrarse en un recorrido orquestal más amplio sin perder la sencillez de su expresión.

El recogimiento queda seguido por la marcha de *Revelge* (*Toque de diana*), donde el impulso militar y las sílabas aparentemente despreocupadas del estribillo acompañan una visión cada vez más aterradora. La insistencia rítmica conserva la

[3] Las versiones en español de los títulos combinan traducciones utilizadas por la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), traducciones de Elena María Accinelli (2005) y traducciones propias de la autora de estas notas.

energía de la tropa incluso cuando el relato cruza hacia lo sobrenatural, convirtiendo el movimiento de la marcha en una expresión de violencia y desamparo.

El humor reaparece en *Des Antonius von Padua Fischpredigt* (*El sermón de San Antonio de Padua a los peces*), con un acompañamiento que sugiere la movilidad del mundo acuático y una ironía que nace de la complacencia de sus oyentes, capaces de disfrutar la enseñanza sin modificar sus costumbres. La relación entre esta canción y el tercer movimiento de la *Segunda sinfonía* permite reconocer nuevamente el intercambio de ideas entre la escritura vocal y la instrumental.

Verlorne Müh'! (*¡Esfuerzo en vano!*) convierte el cortejo en una breve comedia donde las propuestas de un personaje tropiezan con las negativas del otro, mientras la música distingue sus actitudes y da vivacidad a la conversación. La insistencia y el rechazo dejan escuchar cuánto pueden alejarse dos personas incluso cuando comparten una misma escena.

Con *Wo die schönen Trompeten blasen* (*Donde suenan las hermosas trompetas*), las llamadas instrumentales distantes rodean el encuentro amoroso de una incertidumbre que transforma la ternura en presentimiento. La orquesta sugiere aquello que todavía no se ha dicho y permite escuchar las promesas de reunión entre el deseo de cercanía y la posibilidad de una despedida definitiva.

En *Lob des hohen Verstandes* (*Elogio de un intelecto superior*), las imitaciones vocales e instrumentales de los animales refuerzan el tono humorístico de un concurso cuyo juez confunde sus limitaciones con sabiduría. El contraste con *Das irdische Leben* (*La vida terrenal*) resulta especialmente duro, porque la reiteración de las súplicas del niño y las respuestas de la madre, sostenidas por la inquietud del acompañamiento, hace cada vez más angustiosa una espera que no puede prolongarse sin consecuencias.

El cierre llega con *Trost im Unglück* (*Consuelo en la desgracia*), donde dos enamorados intentan sobrellevar la separación entre promesas, burlas y desplantes, acompañados por una música animada que vuelve difícil saber cuánto sentimiento se esconde detrás de su aparente indiferencia. El humor recupera así su lugar después de las escenas más sombrías, aunque permanece la posibilidad de reconocer, bajo la ligereza del intercambio, la necesidad de protegerse del dolor.

Al terminar este recorrido, la espera en una ciudad fronteriza y las despedidas de los antiguos poemas quizá nos resulten más cercanas, al reconocer en ellas el deseo de llegar, permanecer, amar o regresar. A través de la música, cada historia encuentra su voz y nos invita a detenernos un momento para escucharla.

Jhoys Cecilia Macías Salvador
Facultad de Idiomas, Universidad Veracruzana

1. *Der Schildwache Nachtlied*
La canción nocturna del centinela

Barítono
¡No puedo estar alegre!
Cuando todos duermen,
yo debo velar, ¡sí, velar!,
y estar triste.

Mezzosoprano
¡Querido muchacho, no debes estar triste!
Te esperaré
en el jardín de rosas
sobre los verdes tréboles

Barítono
¡No iré a los verdes tréboles!
¡En el jardín de las armas,
lleno de alabardas,
allí estaré!

Mezzosoprano
¡Cuando estés en el campo, que Dios te ayude!
¡De la bendición de Dios
todo depende,
para quien cree!

Barítono
Quien eso cree está lejos de aquí.
¡Es un rey!
¡Es un emperador!
¡Él dirige la guerra!
¡Alto! ¡Quién va! ¡Vuelta!
¡Apártate!

Mezzosoprano
¿Quién canta aquí? ¿Quién canta a esta hora?
¡Un centinela perdido
canta a medianoche!
¡Medianoche! ¡Medianoche! ¡Centinela!

2. *Wer hat dies Liedlein erdacht?*
¿Quién ha escrito esta cancioncilla?

Mezzosoprano
Arriba en la montaña, en la casa alta,
una bella y amable niña mira hacia afuera.
Pero no es esa su casa.
Es la hija del hospedero,
que vive en la verde pradera.

¡Mi corazoncito está herido!
¡Ven, tesoro, cúralo!
Tus ojitos castaños
son lo que me ha herido.
Tu rosada boca
cura los corazones.
Hace sensato al joven,
hace vivir a los muertos,
sana a los enfermos.

¿Quién ha inventado esta bella cancioncilla?
La han traído tres gansos sobre el agua.
Dos grises y uno blanco.
Y a quien no puede cantar la cancioncilla,
¡ellos se la silbarán! Sí.

3. *Der Tambourg'sell*
El tamborilero

Barítono
¡Yo, pobre tambor!
¡Me sacan del calabozo!
¡Si me hubiera quedado de tambor,
no me hubieran puesto preso!

¡Oh patíbulo, alta casa,
te ves tan temible!
¡No te miraré más,
pues sé que te pertenezco!

Cuando los soldados pasen marchando,
los que no han estado conmigo acuartelados,
preguntarán quién he sido yo:
¡Tambor de los guardas de cuerpos!

¡Buenas noches, rocas,
montañas y colinas!
¡Buenas noche, oficiales,
cabos y mosqueteros!

¡Buenas noche, oficiales,
cabos y granaderos!
¡Os pido permiso!
¡Buenas noches, buenas noches!

4. *Rheinlegendchen*
Pequeña leyenda del Rin

Mezzosoprano
Ya siego junto al Neckar, ya siego junto al Rin,
ya tengo un tesoro, ya me quedo sola.
¡De qué me sirve segar si la hoz no corta,
de qué me sirve un tesoro, si no se queda
conmigo!

Si he de segar junto al Neckar o junto al Rin,
echaré en ellos mi anillito de oro.
Irá por el Neckar, irá por el Rin,
e irá a lo profundo del mar.

Y al flotante anillo, se lo comerá un pez.
El pececillo irá a la mesa del rey.
El rey preguntará: ¿De quién será este anillo?
Y mi tesoro dirá: «¡Es mío el anillo!».

Mi tesoro saltará montaña arriba y montaña abajo,
para devolverme el anillito de oro fino.
Puedes segar en el Neckar, puedes segar en el Rin,
¡pero arrójame siempre en ellos tu anillo!

5. *Lied des Verfolgten im Turm*
Canción del perseguido en la torre

El prisionero
Los pensamientos son libres,
¿quién puede adivinarlos?
Pasan huidizos
cual sombras nocturnas.
Nadie puede saberlos,
ningún cazador dispararles;
así será siempre:
los pensamientos son libres.

La muchacha
En verano es bueno estar alegre,
en los altos y salvajes bosques.
Allí se encuentra un verde lugarcito.
¡Tesoro de mi corazón,
no quiero separarme de ti!

El prisionero
Y así se me encierre
en una lúgubre mazmorra,
solo es ello
inútil esfuerzo;
pues mis pensamientos
destrozan las barras
y cortan los muros.

La muchacha
En verano es bueno estar alegre,
en las altas y salvajes montañas.
Se está siempre solo
en las altas y salvajes montañas,
no se oye allí griterío infantil,
allí el aire puede ser para uno.

El prisionero
¡Sea como sea!
Y cuando convenga,
que todo, todo esté

en completo silencio.
¡Mis deseos y anhelos
nadie puede impedirlos!
Así será siempre:
¡los pensamientos son libres!

La muchacha
Mi tesoro, tú cantas aquí tan alegre
como el pajarillo en la hierba;
pero yo estoy tan triste a la puerta de la cárcel,
que ojalá estuviera muerta y estuviera contigo,
¿he de lamentarme para siempre?

El prisionero
¡Y si te lamentas,
renuncio al amor!
Y si me atrevo,
nada podrá atormentarme.
Podré en mi corazón
reír y bromear siempre.
Así será siempre:
¡los pensamientos son libres!

6. Urlicht
Luz primigenia

Mezzosoprano
¡Oh pequeña rosa roja!
¡El hombre yace en la mayor angustia!
¡El hombre yace en el mayor dolor!
¡Cuánto más quisiera estar en el cielo!

Yo iba por una amplia senda,
vino un ángel y quiso desviarme.

¡Ah no! ¡No me dejaré desviar!
¡Vengo de Dios y volveré a Dios!
El amado Dios me dará una lucecita
que me iluminará hasta la vida eterna y dichosa.

7. Revelge
Toque de diana

Barítono
Por la mañana, entre las tres y las cuatro,
los soldados tenemos que marchar,
por la callejuela arriba y abajo,
trallalí, trallalái, trallalera,
y mi amada mira desde arriba.

«Ay, hermano, me han disparado,
la bala me ha herido gravemente,
llévame a mi cuartel,
trallalí, trallalái, trallalera,
que no está lejos de aquí».

«Ay, hermano, ay, hermano,
no te puedo llevar,
los enemigos nos han atacado,
¡que te ayude el buen Dios!
Trallalí, trallalái, trallalera,
debo marchar hasta la muerte!».

«Ay, hermanos, ay, hermanos,
¡pasáis a mi lado
como si ya me hubiera ido!
Trallalí, trallalái, trallalera,
¡pasáis tan cerca de mí!

Tralalí, tralaley, tralalí, tralalai.
Debo seguir tocando el tambor,
tralalí, tralaley, tralalí, tralalai.
Si no, estaré perdido.
Mis hermanos, ya enterrados,
yacen como segados»

Bate su tambor de un lado a otro,
despierta a sus silenciosos hermanos.
Trallalí, trallalái, trallalí, trallalái,
atacan y atacan al enemigo,

trallalí, trallaláí, trallalerallala,
¡y el terror toma al enemigo!

Él bate su tambor de un lado para otro,
ya están de nuevo frente al cuartel,
trallalí, trallalai, trallalí, trallaláí,
¡a la callejuela, a la callejuela!
Pasan ante la casa de la amada.
Trallalí, trallaláí, trallalí, trallaláí, trallalera,
pasan ante la casa de la amada, trallalí.

En la mañana estarán los cadáveres
en filas e hileras, como lápidas sepulcrales,
en filas, en filas e hileras.
Y el tambor irá adelante,
para que lo puedan ver,
trallalí, trallaláí, trallalera,
¡para que lo puedan ver!

8. *Des Antonius von Padua Fischpredigt*
El sermón de San Antonio de Padua a los peces

Mezzosoprano
Antonio para predicar,
la iglesia halla vacía.
Va entonces al río
y predica a los peces.
Ellos mueven las colas
que brillan al sol.

Las carpas con criadillas
todas han venido,
con sus bocas abiertas,
a escucharlo atentas.
¡Jamás prédica alguna
gustó tanto a los peces!

Los lucios de hocico en punta,
que siempre pelean,
nadaron de prisa
para oír al Santo.

Y esas criaturas fantásticas
que siempre ayunan,
es decir, los bacalaos,
aparecen a la prédica.
Jamás prédica alguna
a los bacalaos gustó tanto.

Las buenas anguilas y esturiones,
que elegantes banquetean,
todos se acomodan
y atienden a la prédica.
También cangrejos y tortugas,
siempre lentos mensajeros,
salen del fondo presurosos,
a escuchar esta voz.
¡Jamás prédica alguna
a los cangrejos gustó tanto!

Peces grandes y chicos,
finos y ordinarios,
levantan las cabezas
como criaturas entendidas,
y con divino afán,
la prédica escuchan

La prédica termina,
todos se marchan.
Los lucios siguen siendo ladrones,
las anguilas enamoradas;
¡la prédica ha gustado,
todos siguen como han sido!

Los cangrejos van hacia atrás,
los bacalaos siguen gordos,
las carpas comiendo mucho,
¡olvidan la prédica!
¡La prédica ha gustado,
todos siguen como han sido!

9. *Verlorne Müh'*
¡Esfuerzo en vano!

Ella
¡Muchacho, salgamos!
¿Vamos? ¿A mirar nuestras ovejas?
¿Sí? ¡Ven, ven, querido muchacho, ven,
te lo pido!

ÉL
¡Muchacha necia, no iré contigo!

Ella
¿Quieres quizás comer algo?
¡Busca algo en mi bolso!
¡Búscalo, querido muchacho,
búscalo, te lo ruego!

ÉL
¡Muchacha necia, no comeré nada tuyo!

Ella
¿Valdría que te dé mi corazón?
¿Pensarías siempre en mí?
¡Toma, querido muchacho! ¡Tómalo, te lo ruego!

ÉL
¡Muchacha necia, no lo quiero!

10. *Wo die schönen Trompeten blasen*
Donde suenan las hermosas trompetas

Mezzosoprano
¿Quién está afuera y golpea,
que tan suavemente me ha despertado?
¡Es tu amado del alma,
levántate y déjame entrar!
¿Por qué tengo que esperar tanto?

Veo despuntar la aurora,
la aurora y dos claras estrellas.
¡Cerca de mi tesoro quería estar,
de la amada de mi corazón!

La doncella se levantó, lo dejó entrar
y le dio la bienvenida.
¡Bienvenido, mi querido muchacho!
¡Cuánto has tenido que esperar!

Ella le tendió su mano de nieve,
a lo lejos cantaba el ruiseñor
y la doncella comenzó a llorar.

¡Ay, no llores, querida!
En un año serás mía.
Serás mía, con seguridad,
¡como ninguna sobre la tierra!
Oh amor sobre la verde tierra.
Me voy a la guerra sobre el verde campo,
¡el verde campo que está tan lejos!
¡Allá, donde suenan las hermosas trompetas,
allí está mi casa de verde hierba!

11. *Lob des hohen Verstandes*
Elogio de un intelecto superior

Barítono
Una vez en un profundo valle
el cucú y el ruiseñor
hicieron una apuesta:
Al cantar su pieza maestra,
ganara el arte o ganara la suerte,
fama conseguirían.

El cucú dijo: «Si te place,
he escogido el juez»,
y en seguida nombró al asno.
«Pues como tiene dos grandes orejas,
puede oír mucho mejor
y saber lo que es correcto»

Volaron adonde el juez,
y cuando le explicaron la cuestión,
él dijo que cantaran.

El ruiseñor cantó suavemente.
El asno dijo: «¡Me haces confundir!
¡Iya, iya! ¡No lo puedo comprender!

De inmediato comenzó el cucú
su canto en terceras, cuartas y quintas.
Al asno le gustó, y dijo: «¡Esperad!
Voy a dar mi veredicto.
Has cantado bien, ruiseñor.
Pero tú, cucú, cantas un buen coral
y mantienes bien el compás.
¡Con toda mi sabiduría,
y así me costara todo un país,
te proclamo ganador!

12. *Das irdische Leben*
La vida terrenal

«Madre, ay madre, tengo hambre.
¡Dame pan, o moriré!»
«Espera, espera, hijo mío.
¡Mañana vamos a cosechar!»

Y cuando el grano fue cosechado,
dijo el niño como siempre:
«¡Madre, ay madre, tengo hambre,
¡dame pan, o moriré!»
«Espera, espera, hijo mío.
¡Mañana vamos a trillar!»

Y cuando el grano fue trillado
dijo el niño como siempre:
«¡Madre, ay madre, tengo hambre,
¡dame pan, o moriré!»
«Espera, espera, hijo mío.
¡Mañana vamos a cocer!»

Y cuando el pan estuvo cocido,
el niño yacía en su féretro.

13. *Trost im Unglück*
Consuelo en la desgracia

El húsar
¡Bien! ¡Llegó la hora!
¡Lo he decidido,
es preciso cabalgar!
¡Vete! ¡Yo tengo lo mío!
¡Solo te amo por locura!
¡Sin ti bien puedo vivir,
sin ti bien puedo estar!
Montado en mi caballito,
tomaré un vaso de fresco vino
y juraré por mis barbas
serte siempre fiel.

La muchacha
Te crees el más bello
en todo el ancho mundo,
¡y el más atractivo también!
¡Estás muy equivocado!
En el jardín de mi padre
brota una flor.
Te he de esperar
hasta que ella crezca.
¡Vete, yo tengo lo mío!
¡Solo te amo por locura!
¡Sin ti bien puedo vivir,
sin ti bien puedo estar!

Ambos
¿Y crees que te lo iba a creer?
¡Ni se me pasa por la mente!
¡Me avergonzaría de ti
cuando estuviera con la gente!

Gabriela Flores

mezzosoprano

La mezzosoprano xalapeña Gabriela Flores es una artista mexicana con destacada trayectoria internacional. Fue integrante del Programa de Jóvenes Artistas de Los Angeles Opera de 2019 a 2022 y Artista Residente de la Academia de Artes Vocales en Filadelfia entre 2017 y 2019. Durante la temporada 2024/2025 debutó en España: interpretó a Carmen en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y a Stéphano en *Roméo et Juliette*, de Gounod, en la Ópera de Oviedo. En México encarnó a la Condesa de Trípoli en *La leyenda de Rudel*, de Ricardo Castro, en el Palacio de Bellas Artes, y participó en una Gala de Ópera junto a la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Ha actuado en importantes recintos de México, Estados Unidos, Austria, Francia e Italia, y ha colaborado con las principales orquestas mexicanas. En 2019 obtuvo el primer lugar en el Concurso Internacional de Canto Meistersinger, en Austria, y el Encouragement Award del Metropolitan Opera National Council Auditions, región Middle Atlantic. Fue también finalista del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli y del International Hans Gabor Belvedere Singing Competition.

Armando Gama

barítono

Armando Gama, barítono originario de la Ciudad de México, estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM con Enrique Jasso y después con Carlos Serrano y Louis Quilico. Becario de la Academia de Artes Vocales de Filadelfia, en 1997 ingresó al Merola Opera Studio y más tarde a la pasantía Adler Fellowship de la San Francisco Opera, donde se formó con figuras como Régine Crespin, Joan Sutherland y Carol Vaness. Debutó en 1995 con la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes como Belcore y desde entonces ha interpretado, entre otros, a Zurga, Sharpless, Leporello, Lescaut y Don Profondo. En San Francisco cantó Escamillo, Marcello, Alfonso y Alidoro, y se ha presentado en Walnut Creek, Fort Worth y en una gira por España. Ha grabado para Urtext las óperas Séneca y La mulata de Córdoba, y dobló al español a Gastón y Jafar para Disney. Su repertorio de concierto incluye la Novena de Beethoven, el Réquiem de Mozart y Carmina Burana. Es docente de canto y esgrima, miembro fundador del Cuarteto Vocal Arveiros, y dirige la Fundación Konnesch.

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 Aleksei Osvaldo Arreola Martínez (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: Estudiante de la Maestría en Música — **CONTRABAJO** — Sandra Karina Guzmán Gómez.

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.

PERSONAL OSX

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 CORPORATIVOS OSX

DIAMANTE

BRONCE

13/11
20:00

Tlaqná, Centro Cultural
* General $108
* Estudiantes $53

Fanny Mendelssohn ›
Obertura en do mayor

Tchaikovsky ›
Concierto para violín

Mendelssohn ›
Sinfonía n.º 5, *La Reforma*

Ilya Ivanov Gotchev ~ violín
Vladimir Sagaydo ~ director invitado

Universidad Veracruzana

@OSXUV
www.orquestasinfonicadexalapa.com

RECTOR Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez · **SECRETARIO ACADÉMICO** Dr. Arturo Aguilar Ye · **SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino · **SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL** Dra. Yolanda Francisca González Molohua · **DIRECTOR GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL** Mtro. Roberto Aguirre Guiochín · **DIRECTOR DE GRUPOS ARTÍSTICOS** Mtro. Rodrigo García Limón

TLAQNÁ® Centro Cultural Universidad Veracruzana

OSX Orquesta Sinfónica de Xalapa Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección General de Difusión Cultural