

180
ANIVERSARIO

COLEGIO PREPARATORIO DE XALAPA

22 20:00
SEP. - TLAQNÁ,
CENTRO CULTURAL

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

23
TEMPORADA DOS

**RALPH
VAUGHAN WILLIAMS**
*FANTASÍA SOBRE UN TEMA
DE THOMAS TALLIS (17')*

INTERMEDIO

WILLIAM WALTON
SINFONÍA N° 1 EN SI B MENOR (46')

- I. *ALLEGRO ASSAI*
- II. *PRESTO CON MALIZIA*
- III. *ANDANTE CON MALINCONIA*
- IV. *MAESTOSO - BRIOSO EDARDAMENTE -
VIVACISSIMO*

**CATHERINE LARSEN,
DIRECTORA INVITADA**

OBRAS MAESTRAS DE LA MÚSICA INGLESA DEL SIGLO XX

Vaughan Williams (1872-1958).

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Ralph Vaughan Williams, de 37 años, se preparaba para dirigir el estreno mundial de su obra recién terminada, *Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis*, ante una audiencia de 2 mil personas en la catedral de Gloucester el 6 de septiembre de 1910. El compositor nos presenta una dotación completamente innovadora formada por dos orquestas de cuerda –una de tamaño tradicional y otra en formato reducido– y un cuarteto de cuerdas. La *Fantasía* contiene interpretaciones abstractas de una melodía de un compositor isabelino casi olvidado, Thomas Tallis, que parecían diseñadas para resonar dentro de los arcos de la catedral.

La *Fantasía* surgió en un momento en que los tesoros de la música inglesa largamente olvidados estaban siendo exhumados, en su mayoría durante los siglos XVI y XVII. Los compositores de la generación de Vaughan Williams (Holst, Butterworth, Howells, Bridge) estaban descubriendo una línea sonora que se extendía desde la música del periodo Tudor (Byrd, Tallis, Gibbons, Taverner, Dowland)¹ hasta la música de la Restauración de Purcell y William Lawes², motivados por el concurso anual del filántropo

¹ Periodo así denominado con motivo del gobierno de la dinastía Tudor entre finales del siglo XV y principios del XVII.

² Periodo que implicó el restablecimiento de la monarquía inglesa a mediados del siglo XVII, posterior a su Revolución.

musical Walter Willson Cobbett para escribir una pieza de cámara inspirada en la “fantasía” del Renacimiento. La *Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis* es un viaje en el tiempo representado con música, un puente temporal entre los compositores Tudor y los eduardianos³ modernos.

Vaughan Williams dividió la sección de cuerdas en dos partes, cada una de las cuales contenía repeticiones de preguntas y respuestas entre sí, como si estuvieran situadas en ambos lados de la sillería del coro. De vez en cuando se escucha un cuarteto, pero en los primeros compases todos están conectados, rodeando al oyente con un velo de acordes misteriosos.

Las líneas de Tallis se presentan desde el registro grave y luego todas las cuerdas “cantan” rapsódicamente la melodía formando así una de las obras más brillantes del compositor. En todo momento se repite una frase ascendente en el modo frigio, una escala que Vaughan Williams detectó repetidamente en la música folclórica inglesa. Acude a ella como un portal que guía al oyente a través de cada uno de los breves y concentrados segmentos de la *Fantasía* hasta llegar al acorde final que evoca la ilusión de un órgano de iglesia.

La obra contiene rasgos característicos de composición de Vaughan Williams: en particular, la forma presenta sus acordes con la séptima bemol –un elemento básico del folclor inglés– y la tercera menor –un elemento clave del tema de Tallis–. La pieza también hace uso de las terceras de Picardía, un recurso común en la música del Renacimiento mediante el cual una tonalidad menor se establece de manera repentina en una mayor, impactando con la fuerza de una revelación.

La segunda suborquesta es deliberadamente menos fuerte que la primera, dando a sus intervenciones una palidez fantasmal. El

³ La época eduardiana comprende la primera década del siglo XX, establecida tras el fallecimiento de la reina Victoria y debida a la sucesión de su hijo Eduardo VII.

cuarteto incorpora temas vertiginosos derivados de la canción popular a medida que disminuye el ritmo orquestal.

La pieza está abierta a una rica variedad de lecturas, incluso fantasías, entre ellas que representa y enmienda la ruptura entre el catolicismo y el protestantismo ingleses. Lo que está claro es hasta qué punto había avanzado más allá de la sombra del romanticismo tardío de Edward Elgar.

Para Vaughan Williams, la herencia de música Tudor fue “directa a la fuente en busca de inspiración... heredando su energía y vitalidad del arte no escrito ni registrado del campo” (Williams 1934, 36). Con esto se refería a los vastos recursos de la tradición popular inglesa, mantenida como una tradición oral no oficial entre los campesinos de la nación.

La *Fantasia* anunció el inicio de su carrera, así como una nueva claridad en su arte. Después de su estreno en 1910, en la revista *Musical Times* de ese mes un colaborador comentaba: “Es nuestra idiosincrasia como nación preferir el sentimiento religioso al sentimiento patriótico y nacional”. Para Vaughan Williams, los dos estaban inextricablemente entrelazados, y la *Fantasia sobre un tema de Thomas Tallis* es la expresión más perfecta de esa unidad. “Siento”, escribió el compositor poco después, “que tal vez por fin estoy empezando a emerger de las nieblas” (Saylor 2022, 55).

William Walton (1902-1983). Sinfonía n.º 1

“Quizás pueda lograr sacar a [Arnorld] Bax del mapa”. Así escribió el joven William Walton, de apenas 30 años, al aceptar un encargo sinfónico. Aunque se puede afirmar que Walton logró desbancar a la mayoría de las otras sinfonías británicas contemporáneas cuando estrenó su Sinfonía n.º 1 en 1934 (solo estaban terminados tres movimientos para el estreno y la pieza completa de cuatro movimientos tuvo que esperar hasta noviembre del año siguiente), el esfuerzo de componerla fue una de sus experiencias musicales y personales más traumáticas. Durante su creación mantuvo una relación tormentosa con la baronesa Imma von Doernberg; sin embargo, después de escribir el tercer movimiento comenzó a relacionarse con Alicia Wimborne, quien le dio la inspiración para escribir el cuarto y último.

Desde el primer compás, esta sinfonía es una erupción volcánica de pasión oscura y sensual. El primer movimiento, “*Allegro assai*”, que se caracteriza por una transición gradual de tensión hacia el final del movimiento, es una de las experiencias más implacablemente intensas y una de las estructuras más notables de la música del siglo xx.

En el segundo, el “*Scherzo*” es un “*presto con malizia*” mordazmente amargo. A veces su compás de 3/4 se ve interrumpido por la irregularidad del 5/4. Continúa la relación tensa del compositor representada, antes de caer en un estado de tristeza en el siguiente movimiento.

El movimiento lento, “*Andante*”, es un dolor melancólico, un sentimiento de tristeza; la maldad anterior se ha convertido en nostalgia. Empieza con un tema triste tocado por la flauta. Siguen las frases expansivas del oboe y el clarinete. En su punto más alto expresa un profundo sentimiento de pérdida que se eleva hasta un fuerte grito de dolor; luego regresa a su tristeza inicial.

La apoteosis de la obra es el movimiento final: “*Maestoso-Allegro, brioso ed ardentemente- Vivacissimo-Agitato-Maestoso*”. Contiene unas frases fugadas en la cuerda. La introducción sigue con una breve sección de cuerda sola. La trompeta nos transporta a tiempos pasados. Después, la parte inicial regresa con fuerza y nos lleva a una coda con silencios característicos, un final optimista que canta, hace fugas y grita de alegría.

Suele ser peligroso para un compositor recurrir a la inmediatez de su vida emocional para convertir ese material oscuro y crudo en los cimientos de una enorme estructura sinfónica; no obstante, en los primeros tres movimientos –y el inicial, sobre todo– Walton logra exactamente eso, y la música es una herida emocional devastadora que es a la vez candente en su intensidad y ferozmente convincente como estructura sinfónica.

Walton se siente frustrado y temeroso, así como dudoso y enojado cuando su relación con Imma von Doernberg llega a su fin en la pieza: ese malvado *presto* es una disputa tormentosa entre los dos amantes. Pero después de conocer y enamorarse de Alice Wimborne, una vizcondesa 22 años mayor que Walton, compuso el final. Aunque mapear el dolor emocional y el placer posterior en la estructura de la sinfonía es un desafío, esa historia fue un componente esencial para desarrollar la obra.

En 1934, Hamilton Harty estrenó los tres movimientos de la sinfonía escritos hasta ese momento con la Orquesta Sinfónica de Londres. Después, el 6 de noviembre de 1935, tuvo lugar su estreno, ya terminada, por la Orquesta Sinfónica de la BBC bajo la batuta de mismo Harty. A pesar de todo, Walton dedicó la partitura a la baronesa Von Doernberg.

Referencias

Adams, Byron. 1980. "William Walton". En Sadie, Stanley, ed. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Londres: MacMillan.

Cannon, Gary D. 2014. "From Oldham to Oxford: The Formative Years of Sir William Walton". Tesis doctoral. Universidad de Washington. https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/26539/Cannon_washington_0250E_13377.pdf?sequence=1.

Saylor, Eric. 2022. *Vaughan Williams*. Estados Unidos: Oxford University Press.

The William Walton Trust. 2017. "Symphony No. 1, for orchestra (1932–5)". Acceso el 20 de septiembre de 2023. <https://walton-trust.org/composizioni-tooltip/72-symphony-no-1-for-orchestra-1932-5>.

Vaughan Williams, Ralph. 1934. *National Music*, Oxford: Oxford University Press.

Rafael Briones Torres,
Taller Libre de Artes Poza Rica-Tuxpan,
Universidad Veracruzana.

CATHERINE LARSEN-MAGUIRE

Artista consumada que combina una musicalidad innata con una técnica superlativa, y un oído musical astuto con un dinamismo contagioso en el podio, se ha convertido en una directora muy solicitada en toda Europa, tanto en el repertorio tradicional como en el contemporáneo. Ha ofrecido numerosos estrenos mundiales y nacionales de obras de compositores como Goehr, Tüür, Kampe, Sørensen y Roukens.

La cercanía de las relaciones que establece con las orquestas y su público se refleja en la frecuencia con la que Catherine Larsen-Maguire vuelve a ser invitada. Apasionada por la tutoría de la próxima generación de músicos, también pone gran énfasis en el trabajo con los jóvenes, y en 2023 fue nombrada Directora Musical de las Orquestas Juveniles Nacionales de Escocia.

VIOLINES PRIMEROS Mikhail Medvid (Concertino) · Joaquín Chávez Quijano (Asistente) · Tonatiuh Bazán Piña · Luis Rodrigo García Gama · Alain Fonseca Rangel · Alexis Fonseca Rangel · Antonio Méndez Escobar · Eduardo Carlos Juárez · Anayely Olivares Romero · Melanie Asenet Rivera Gracia · Ilya Ivanov Gotchev · Alejandro Kantaria · Joanna Lemiszka Bachor · José Miguel Mavil (Interino) · Joaquín Darinel Torres Chávez (Interino). **VIOLINES SEGUNDOS** Félix Alanís Barradas (Principal Interino) · Adelfo Sánchez Morales · Elizabeth Gutiérrez Torres · Marcelo Dufrane McDonald · Borislav Ivanov Gotchev · Emilia Chtereva · Mireille López Guzmán · David de Jesús Torres · Carlos Quijano · Valeria Roa Rizo (Interino) · Carlos Rafael Aguilar Uscanga (Interino) · Luis Pantoja Preciado (Interino) · Javier Escalera Soria (Interino) · Ricardo Elías Rodríguez (Interino). **VIOLAS** Yurii Inti Bullón Bobadilla (Principal) · Ana Catalina Ruelas Valdivia (Asistente) · Marco Antonio Rodríguez · Ernesto Quistian Navarrete · Eduardo Eric Martínez Toy · Andrei Katsarava Ritsk · Tonatiuh García Jiménez · Marco Antonio Díaz Landa · Jorge López Gutiérrez · Gilberto Rocha Martínez · Anamar García Salas. **VIOLONCELLOS** Yahel Felipe Jiménez López (Principal) · Inna Nassidze (Asistente) · Teresa Aguirre Martínez · Rolando Dufrane McDonald · Alfredo Escobar Moreno · Ana Aguirre Martínez · Daniela Derbez Roque · Maurilio Castillo Sáenz · Daniel Aponte Trujillo (Interino) · Laura Adriana Martínez González (Interino). **CONTRABAJOS** Andrzej Dechnik (Principal) · Hugo G. Adriano Rodríguez (Asistente) · Enrique Lara Parrazal · Carlos Villarreal Elizondo · Benjamín Harris Ladrón de Guevara · Elliott Torres (Interino) · Juan Manuel Polito (Interino) · Ari Samuel Betancourt (Interino) · Carlos Daniel Villarreal Derbez (interino). **FLAUTAS** Lenka Smolcakova (Principal) · Othoniel Mejía Rodríguez (Asistente) · Alfonso Sánchez Betanzo (Interino) · Erick Flores García (interino). **OBOES** Bruno Hernández Romero (Principal) · Itzel Méndez Martínez (Asistente Interino) · Laura Baker Bacon (CORNO INGLÉS) · Joel Luis Vega Salgado (Interino). **CLARINETES** Osvaldo Flores Sánchez (Principal) · Juan Manuel Solís (Asistente Interino) · David John Musheff (REQUINTO) · José Alberto Contreras Sosa. **FAGOTES** Rex Gulson Miller (Principal) · Armando Salgado Garza (Asistente) · Elihu Ricardo Ortiz León · Jesús Armendáriz. **CORNOS** Eduardo Daniel Flores (Principal) · Tadeo Suriel Valencia (Asistente Interino) · David Keith Eitzen · Larry Umipeg Lyon · Francisco Jiménez (Interino). **TROMPETAS** Jeffrey Bernard Smith (Principal) · Bernardo Medel Díaz (Asistente) · Jalil Jorge Eufrazio · Remijio López Martínez (Interino). **TROMBONES** David Pozos Gómez (Principal) · Diego Capilla (Asistente Interino) · Jakub Dedina. **TROMBÓN BAJO**: John Day Bosworth (Principal). **TUBA** Eric Fritz (Principal). **TIMBALES** Rodrigo Álvarez Rangel (Principal). **PERCUSIONES** Jesús Reyes López (Principal) · Sergio Rodríguez Olivares · Gerardo Croda Borges · Héctor Jesús Flores (Interino). **ARPA** Eugenia Espinales Correa (Principal). **PIANO** Jan Bratoz (Principal). **MÚSICOS EXTRAS: TIMBALES** Jorge Alfredo Ventura González

SECRETARIO TÉCNICO 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 | **ENCARGADO DE OPERACIONES ARTÍSTICAS** José Roberto Nava | **BIBLIOTECARIO** José Luis Carmona Aguilar | **COPISTA** Augusto César Obregón Woellner | **SECRETARIA DE MERCADOTECNIA** Marissa Sánchez Cortez | **JEFE DE FORO** Alfredo Gómez | **DISEÑO GRÁFICO** Sinsuni Eleonoren Velasco Gutiérrez | **PRODUCTOR AUDIOVISUAL** Andrés Alafita Cabrera | **PROMOCIÓN Y REDES SOCIALES** Alejandro Arcos Barreda | **ANALISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO** Rita Isabel Fomperosa Guerrero | **ASISTENTE DE SECRETARÍA TÉCNICA** Ilse Jacqueline Rentería Landa | **AUXILIARES ADMINISTRATIVOS** María del Rocío Herrera · Karina Ponce · Ana Medrano | **AUXILIARES TÉCNICOS** Martín Ceballos · Luis Humberto Oliva · Raúl Cambambia · Alejandro Ceballos | **AUXILIARES DE OFICINA** José Guadalupe Treviño · Martín Sotelo | **AUXILIAR DE BIBLIOTECA** Macedonia Ocaña Hernández | **INTENDENTE** Julia Janet Ortiz Trujillo. **SERVICIO SOCIAL** Alexa Luna Padilla · Lilian Bahena · Ángel Vial · Martha Patricia Ruiz Madero · Estefanía Montoya Fuentes · Pilar Quiroz · Valery Yuliana Medina Juan · Ximena Thomae Huesca · Ian Martínez Contreras.

AMIGOS CORPORATIVOS OSX

DIAMANTE

PLATA

BRONCE

PROGRAMA
7

COPLAND *Cuatro danzas Rodeo*
HEBERT VÁZQUEZ

Cántico in memoriam Mario Lavista para oboe/corno inglés y orquesta

JENNIFER HIGDON “River sings a song to trees”

BERNSTEIN Danzas sinfónicas de *West Side Story*

Héctor Fernández, oboe
Catherine Larsen, directora invitada

29 20:00
SEP. TLAQNA,
CENTRO
CULTURAL

RECTOR Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez · **SECRETARIO ACADÉMICO** Dr. Juan Ortiz Escamilla ·
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino · **SECRETARIA**
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora · **DIRECTOR GENERAL**
DE DIFUSIÓN CULTURAL Dr. Alfonso Colorado Hernández · **DIRECTOR DE GRUPOS ARTÍSTICOS**
Mtro. Roberto Aguirre Guiochín · **DIRECTOR TITULAR OSX** Mtro. Martin Lebel

10
AÑOS

