

TEMPO
20
24
UNO

**CHÁVEZ
GERSHWIN
BARTÓK**

ENE. 19/20:00

TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL

CARLOS CHÁVEZ

SINFONÍA *INDIA* (12')

GEORG GERSHWIN

RHAPSODY IN BLUE (16')

MAURICIO NÁDER, PIANO

INTERMEDIO

BÉLA BARTÓK

CONCIERTO PARA ORQUESTA (36')

I. *Introduzione: Andante non troppo - Allegro vivace*

II. *Gioco delle coppie: Allegretto scherzando*

III. *Elegia: Andante non troppo*

IV. *Intermezzo interrotto: Allegretto*

V. *Finale: Pesante - Presto*

MARTIN LEBEL, DIRECTOR TITULAR

NACIONALISMOS

El arte de la música, más que todas las demás artes, es la expresión del alma de una nación. El compositor debe amar las melodías de su país y estas deben convertirse en parte integral de él.

RALPH VAUGHAN WILLIAMS

Si bien el uso de la música popular dentro de la música de concierto se da en Europa desde mediados del siglo XVIII, no es hasta principios del XX que se considera la música folklórica como una fuente de conocimiento y expresión digna del estudio científico. A las tres obras que integran el programa de esta noche las conecta una idea, la de dar valor a las ricas expresiones populares de las naciones de cada uno de sus autores sin utilizar las desgastadas técnicas compositivas del siglo anterior. Las conecta también un origen y un estreno, ya que todas fueron comisionadas por instituciones estadounidenses y estrenadas en este país en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, los procesos de creación fueron muy distintos para estos tres compositores, pues vivieron los cambios de su época en tres naciones bien diferentes.

Todos contemporáneos –Béla Bartók nació en 1881, George Gershwin en 1898 y Carlos Chávez en 1899–, participaron siendo jóvenes en la extraña decepción de las primeras décadas del siglo XX. A la esperanza en la humanidad que, en un principio, había traído el desarrollo de la tecnología y de las ciencias, habían seguido, casi inmediatamente, el desencanto de la Primera Guerra Mundial y la inestabilidad de las Revoluciones populares en varios países.

La estabilidad social europea se vio fuertemente afectada y Estados Unidos se posicionó como una potencia mundial en todos los aspectos. Artistas de todo el mundo, muchos músicos entre ellos como Mahler, Puccini, Toscanini, Bartók, Stravinski, Schönberg, migraron allí por las excelentes oportunidades económicas que ofrecía las excelentes oportunidades económicas que ofrecía. Así, Estados Unidos se convirtió en el aparador de las mejores expresiones artísticas y esto

permitió el auge de la mayor industria del entretenimiento a nivel mundial. La música sinfónica y la música popular de todos los géneros encontraron al lado de la industria cinematográfica su mejor lugar para florecer. A los principales centros de trabajo y creación también llegaron los artistas latinoamericanos con su música.

Aunque durante las últimas décadas del siglo XIX el gobierno porfirista había intentado diversificar la dependencia económica de México, el destino de nuestro país se vio irremediamente ligado a su vecino del norte al terminar el conflicto revolucionario: la entrada de México a la modernidad en el siglo XX está definida por su relación con Estados Unidos.

Chávez viajó varias veces a Europa y a Nueva York en la década de 1920, lo que lo relacionó con varios compositores, siendo Aaron Copland su mayor apoyo político, precisamente en la época en la que el indigenismo, los murales y la corriente nacionalista empezaba a causar conmoción dentro de las clases educadas de Estados Unidos.

En 1935 la Columbia Broadcasting System (CBS) pide a Chávez una composición para su orquesta. Es conveniente ver la concepción de la Sinfonía n.º 2 de Carlos Chávez, mejor conocida como *India*, como el resultado del proceso de búsqueda de una identidad nacional devenida después de la Revolución mexicana, con la que el gobierno impuso, a través de sus instituciones, el deber de crear una cultura propia basada en el indigenismo. Chávez escribe:

Toda la ciencia musical que hay en México nos ha venido del Viejo Mundo... estamos nosotros sujetos a la influencia europea, en música hemos querido seguir bajo ella, sin ver que hay aquí un alma popular que no las recibe directamente, y que crea expresando sus sentimientos con una belleza tan grande como su alma, y una tristeza tan grande como su dolor.

La producción en general de música que llamamos *nacionalista mexicana* tiene como base un *imaginario* ideológico que lo legitima, a falta de registros fiables. *Xochipilli* (1940), por ejemplo, también de Chávez, es una obra que tiene por subtítulo *Una música azteca imaginaria*. La sonoridad de la *Sinfonía india*, de un

solo movimiento, evoca instrumentos prehispánicos que se conservan en los museos más importantes de México y en los frescos de Bonampak; los ritmos y melodías que sirven de elemento principal pueden ser escuchados en las pocas danzas tradicionales que lograron sobrevivir a los embates del tiempo y a la casi nula investigación profesional. El huéhuetl y el teponastle en ritmos ternarios y binarios presentan un pequeño tema huichol (originario de Nayarit) y complementan una melodía central lenta yaqui (Sonora) de una exuberante belleza, para terminar con una danza muy alegre de los seris (Baja California). La *Sinfonía india* fue estrenada el 23 de enero de 1936, con la Orquesta de la CBS, bajo la dirección del propio compositor.

Para Gershwin el nacionalismo sucedió de otra manera. Su música autóctona fue el jazz, el ragtime, los espirituales y el blues, música que inundaba las calles de su natal Nueva York. Paul Whiteman, director de orquesta y amigo suyo, lo invitó a componer una obra para un concierto llamado Un Experimento con Música Moderna, en el Aeolian Hall el 12 de febrero de 1924. Según anunciaba Whiteman, el experimento pretendía

mostrar los enormes progresos que se han hecho en la música popular desde los tiempos del jazz discordante, que nació hace aproximadamente diez años, en ninguna parte en concreto, hasta la música realmente melodiosa de la actualidad.

Dicha obra fue la *Rapsodia en azul*, compuesta tres semanas antes del concierto. El compositor trata de reflejar la ajetreada vida de las grandes urbes de Estados Unidos. Con la introducción de un clarinete al mejor estilo del jazz de Nueva Orleans, Gershwin nos sumerge en la sensual melodía de su música jazzística. Su ritmo obstinado representa el sonido de los pasos sobre el concreto de la gran ciudad, mostrando la gran tristeza de un individuo perdido en la inmensa muchedumbre. “El jazz ha aportado un valor imperecedero a América en el sentido de que nos ha expresado a nosotros mismos” dijo Gershwin.

La noche del estreno Gershwin tocó de solista. Al final del concierto la ovación fue estruendosa; en el público se encontraban Leopold Stokowski, Leopold Godowsky, Jascha Heifetz, Fritz Kreisler y el mismo Rachmaninov, quienes declararon a Gershwin como la nueva esperanza de la música estadounidense.

La orquestación original de *Rapsodia en azul* es para una banda de jazz y con el piano como solista. La versión para orquesta sinfónica fue arreglada por Ferde Grofé en 1946.

Gershwin murió en 1937 a causa de un derrame cerebral. “Tengo la sensación de que ni siquiera he dado los primeros pasos de lo que quiero hacer”.

Para Béla Bartók la música folklórica fue lo más importante en su vida; con ella creó toda su obra. Su Concierto para orquesta fue estrenado por la Orquesta Sinfónica de Boston, con Serguei Koussevitzky como director, el 1 de diciembre de 1944.

Bartók nació en un pueblito entre Hungría y Rumania, en la región de Transilvania. Fue, como Gershwin, un excelente pianista, pero tuvo una extraordinaria inquietud por la rigurosa investigación folklorista, lo que hoy en día llamamos *etnomusicología*, que no es más que el estudio comparativo de las *músicas* del mundo. Junto con Zoltán Kodály se aventuró a investigar y a registrar en grabaciones las expresiones campesinas de Europa oriental: los cantos kuruk de los trovadores, los bailes vervunkos, las palotas o las conocidas czárdas. A partir de todo este registro Bartók forjó un estilo musical inconfundible. Le gustaban mucho las escalas modales y en especial el canto en lengua húngara, que se basa en ritmos libres. Mucho de esto lo llevó a componer en 1918 *El castillo de Barbazul*. La influencia de la músicaailable tuvo su efecto en la música de Bartók, que es uno de los mejores compositores en el desarrollo de elementos rítmicos.

El director Serguei Koussevitzky encargó a Bartók, ya residiendo en Nueva York, una nueva obra en el verano de 1943. Aun estando muy enfermo consiguió terminarla ese mismo año y es lo que se convertiría en su Concierto para orquesta.

En la espaciosa “Introducción”, se emplea una folklórica escala pentatónica; después, en el “Juego de parejas”, con una forma A-B-A, las diferentes secciones

representan a parejas diferentes de instrumentos. Posteriormente, la “Elegía” en tres episodios es un nocturno contemplativo y rapsódico. El “Intermezzo interrumpido” inicia con una quejumbrosa melodía en el oboe y la flauta evocando una canción húngara llamada *Eres encantadora, eres bella, Hungría*, en un movimiento asimétrico. Finalmente, el "Pesante-presto" se expone en forma sonata. Aquí se puede apreciar una áspera melodía del clarinete, una cita de la Sinfonía n.º 7 de Shostakovich, que representa el ataque del invasor a Hungría. Los dos temas iniciales se repiten hasta el final en una declaración de amor del autor por su patria.

Béla Bartók murió en la ciudad de Nueva York a los 64 años: “El problema es que me tengo que ir con mucho por decir todavía.”

Referencias

Acosta, Leonardo. *Música y descolonización*. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1982.

Cuesy Silvia L. *Carlos Chávez*. Distrito Federal: Planeta DeAgostini, 2002.

Forney, Kristine y Joseph Machlis. *Disfrutar de la música*. Traducido por Alfredo Brotons Muñoz. Madrid Editorial Akal, 2011.

García Martínez, Bernardo, José Luis Lorenzo, Ignacio Bernal y Pedro Carrasco. *Historia general de México*. Distrito Federal: El Colegio de México/Centro de Estudios Históricos, 1976.

Morgan, Robert P. *La música del siglo XX. Una historia del estilo musical en la Europa y la América modernas*. Traducido por Patricia Sojo. Madrid: Ediciones Akal, 1999.

Ross, Alex. *El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música*. Barcelona: Seix Barral, 2016.

Mtra. Julia A. L. Richaud, Centro de Estudios Superiores en Música Popular
Mtro. Rubén Flores, Director Titular de la Orquesta Universitaria
de Música Popular, Universidad Veracruzana

MAURICIO NÁDER

El pianista mexicano Mauricio Náder se ha presentado en más de veinte países de América, Europa, Asia y Medio Oriente. A los diecinueve años de edad debutó en el Palacio de Bellas Artes como solista de la Orquesta Sinfónica Nacional; diez años más tarde obtuvo el primer lugar en el Concurso Internacional de Piano Bartók-Kabalevsky y en varias ocasiones fue becario del FONCA en la categoría de Artistas Escénicos con Trayectoria.

Ha sido juez de diversos concursos nacionales e internacionales y ha ofrecido numerosas clases magistrales en varios países. Su trabajo se puede apreciar en más de treinta producciones discográficas. Actualmente es concertista de Bellas Artes del INBA en calidad de primer concertino.

Mauricio Náder se formó musicalmente en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela de Música de la Universidad de Houston y la Eastman School of Music. Sus maestros fueron Carlos Bueno, María Teresa Rodríguez, Nancy Weems y Anton Nel.

| MÚSICOS OSX |

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) · Verónica Jiménez Campos (Interino).

VIOLINES SEGUNDOS Félix Alanís Barradas (Principal Interino) · 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) · Emmanuel Quijano (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).

CONTRABAJO 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) · Tirso David Popocatl Flores (Servicio Social).

FLAUTAS Lenka Smolcakova (Principal) · Othoniel Mejía Rodríguez (Asistente) · Alfonso Sánchez Betanzo (Interino) · Erick Flores García (interino).

| MÚSICOS OSX |

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) · Gerardo Croda Borges (Asistente Interino) · Sergio Rodríguez Olivares · Héctor Jesús Flores (Interino). Antonio de Jesús Barrios Vásquez (Servicio Social).

ARPA Eugenia Espinales Correa (Principal).

PIANO Jan Bratoz (Principal).

MÚSICOS EXTRAS: CLARINETE: Daniel Morín Kharchich. **ARPA:** Balám Ramos.

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 | **RELACIONES PÚBLICAS** María Fernanda Enríquez Rangel | **ANALISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO** Rita Isabel Fomperosa Guerrero | **ASISTENTE DE SECRETARÍA TÉCNICA** Ilse Jacqueline Renteria 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** Ángel Vial · Pilar Quiroz · Valery Yuliana Medina Juan · Ximena Thomae Huesca · Ian Martínez Contreras. **CORRECCIÓN Y EDICIÓN DE NOTAS** Itzel Olivares Bruno.

AMIGOS CORPORATIVOS OSX

DIAMANTE

PLATA

BRONCE

| PRÓXIMO CONCIERTO |

SCHUMANN

Obertura *Manfred*

MENDELSSOHN

Concierto para violín

BRAHMS

Sinfonía n.º 4

–

Roberto Peña Sommer, violín

Martin Lebel, director

ENE.26

20:00

/

TLAQNÁ,
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

