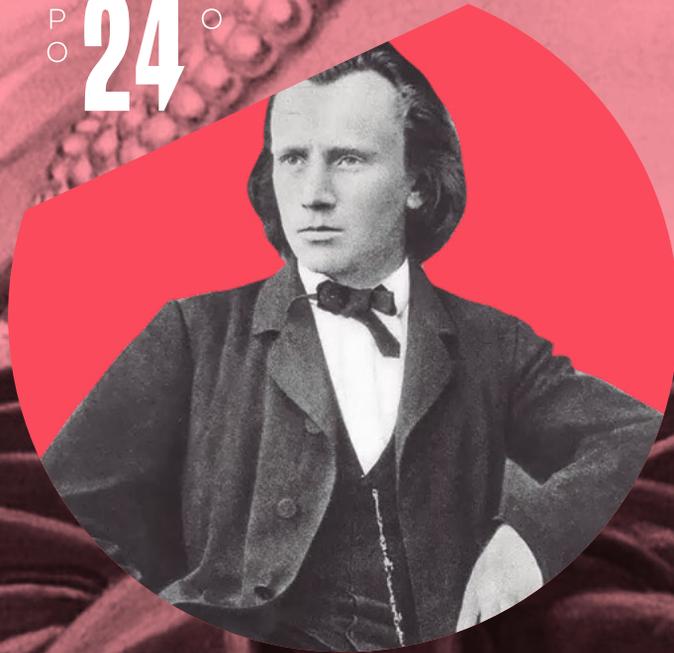

TEMPO
20
24
UNO

**SCHUMANN
MENDELSSOHN
BRAHMS**

momentosx
2
PROGRAMA

ENE. 26/20:00

-
TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

| PROGRAMA |

ROBERT SCHUMANN

OBERTURA *MANFRED* OP. 115 (11')

FÉLIX MENDELSSOHN

CONCIERTO PARA VIOLÍN
EN MI MENOR OP. 64 (26')

I. Allegro molto appassionato

II. Andante

III. Allegretto non troppo - Allegro molto vivace

ROBERTO PEÑA SOMMER, VIOLÍN

INTERMEDIO

JOHANNES BRAHMS

SINFONÍA N°4 EN MI MENOR OP. 98 (39')

I. Allegro non troppo

II. Andante moderato

III. Allegro giocoso

IV. Allegro energico e passionato

MARTIN LEBEL, DIRECTOR TITULAR

**GRACIAS MTRO. MIKHAIL MEDVID POR
34 AÑOS DE CONCERTINO CON LA OSX**

EXPLORANDO LAS PROFUNDIDADES DEL ROMANTICISMO ALEMÁN: UN VIAJE MUSICAL A TRAVÉS DE SCHUMANN, MENDELSSOHN Y BRAHMS

Robert Schumann

Schumann (1810-1856) probablemente se encontró con el *Manfred* de Lord Byron en sus veinte años, pero fue en 1848 cuando la familiaridad se tornó pasión. Su esposa Clara escribió que el poema “inspiró a Robert de manera extraordinaria”. Joseph von Wasielewski, concertino y amigo de Schumann, recordó una ocasión en que al compositor, leyendo en voz alta el *Manfred* de Byron, “se le quebró repentinamente la voz, sus ojos se llenaron de lágrimas y de tan sobrecogido que estaba, no pudo seguir leyendo”.

Manfred (1817) es un poema dramático sobre las secuelas del automarginado héroe Manfred, quien se retira de la sociedad a los Alpes atormentado por una culpa que nunca se explica en el poema. Solo, deambula por las montañas y busca en su corazón y en su psique. Con la conciencia torturada, convoca algunas brujas para que le hagan olvidar su angustia, que gira en torno a su gran amor, Astarté. Las brujas no pueden ayudar y Manfred se lanza a la muerte. Este nivel de identificación es comprensible: tanto Byron como Schumann eran personas complejas, hipersensibles, propensas a extremos emocionales y a depresiones severas, de las cuales un sentido de culpa inexplicable a menudo es un síntoma. Además, al igual que Manfred, Schumann tuvo una hermana que murió de manera terrible siendo aún muy joven. También se vio afectado por la muerte prematura de su íntimo amigo Mendelssohn en 1847. Todos estos factores pudieron haberse acumulado para hacer emerger la música de una producción teatral de *Manfred* en 1848-1849.

Schumann quedó profundamente conmovido profundamente conmovido por el poema y quiso llevarlo al escenario. Escribió una impresionante serie de música incidental, que se estrenó con la ayuda de Liszt como *Poema dramático en tres partes* con música en un concierto de la Gewandhaus de Leipzig el 14 de marzo de 1852. Para Schumann, esta obra tenía la intención de combinar literatura y música, donde una podía expresar lo que la otra no, y juntas creaban una simbiosis de arte.

La obertura de Schumann está magistralmente orquestada para anunciar un drama musical. Para ello, eligió una tonalidad especialmente oscura, mi bemol menor, que es particularmente difícil para las cuerdas: la sensación de tensión que crea aumenta la intensidad. Al inicio, tres potentes acordes registran la lucha interna de Manfred; a continuación, maderas y cuerdas parecen pedir compasión. Sin embar-

go, el *tempo* pronto se acelera y surge un inquieto allegro. Inmediatamente se emite un hechizo, que prepara el escenario para la acción que continuará. Así, Schumann compuso una música inestable que crece en pasión y urgencia para luego desplomarse lentamente en las páginas finales. El ímpetu dramático es tremendo, pero al final el *allegro* se desvanece, dejando que las quejumbrosas figuras de viento y cuerda de la introducción lenta lleven la obertura a una conclusión crudamente trágica, sin ningún indicio del “triumfo” final de Manfred.

Felix Mendelssohn

En 1838, Mendelssohn (1809-1847) escribió a su amigo de la infancia y concertino de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, el violinista Ferdinand David: “Me gustaría componer un concierto para violín para usted el próximo invierno. Se me queda grabado en la cabeza uno en mi menor, cuyo comienzo no me deja en paz” (Reitz 1863, 155).

El concierto sería el último esfuerzo orquestal de Mendelssohn, y le llevó seis años completarlo. David participó en todos los aspectos de la composición del concierto y fue su asesor técnico. La obra se estrenó el 13 de marzo de 1845 con la propia orquesta de la Gewandhaus y David como solista, bajo la dirección de Neils Gade.

El primer movimiento, “Allegro molto appassionato”, comienza con una melodía inquietante que probablemente fue la que Mendelssohn imaginó por primera vez en 1838. El clímax del movimiento revela uno de los rasgos únicos de Mendelssohn: si bien la mayoría de los compositores crean intensidad con un *fortissimo*, Mendelssohn a menudo hace que los momentos más cruciales de sus piezas sean los más tranquilos.

El Concierto para violín es innovador y va en contra de las convenciones concertísticas establecidas hasta ese momento ya que, en lugar de una larga introducción orquestal que expondría los temas principales del concierto, Mendelssohn escribe una introducción de compás y medio, que en realidad solo sirve para esbozar la tonalidad de mi menor, e inmediatamente trae al solista con el material temático principal. Esto cambia la estructura formal del primer movimiento al aliviar la necesidad de una doble exposición –una para la orquesta y otra para el solista–. Mendelssohn vuelve a romper con la tradición colocando la cadencia antes de la recapitulación. Adicionalmente crea una obra de un solo movimiento con tres momentos distintos.

Deseoso de crear continuidad musical a lo largo del concierto, Mendelssohn compuso pasajes que vinculan un movimiento con otro sin pausa. Tan pronto la orquesta toca el acorde final del primer movimiento, un fagot lidera una transición a la tranquila atmósfera del segundo movimiento. Luego, el solista toca una hermosa canción sin palabras, ofreciendo un respiro del drama del primer movimiento. En medio del movimiento aparece una melodía contrastante y apasionada, pero al final prevalece la calma de la melodía inicial.

El exuberante final comienza con una breve introducción del “Allegretto non troppo”, que evoca el estado de ánimo del primer movimiento, casi como un recuerdo melancólico. Esto pronto da paso a un “Allegro molto vivace” parecido a un scherzo, un excelente ejemplo del temperamento voluble de Mendelssohn que también se encuentra en algunas de sus otras obras, como la “Obertura” y el “Scherzo” de *El sueño de una noche de verano*, basada en Shakespeare, y el “Scherzo” –tercer movimiento– de su Trío n.º 1 para piano, violín y violonchelo. También es característica del estilo de Mendelssohn la inserción de lirismo cantabile en medio de los brillantes y virtuosos fuegos artificiales del final.

Johannes Brahms

En un ensayo titulado “Brahms el progresista”, Arnold Schönberg describió a Johannes Brahms (1833-1897) como uno de los pocos compositores cuya música surge de una combinación simultánea e indivisible de inspiración y habilidad intelectual. En lugar de abandonar géneros y formas establecidas, Brahms profundizó en ellos, reinventando la sinfonía. La inventiva de Brahms consistió en combinar estilos de épocas pasadas con sus propios impulsos creativos (Schönberg 1950).

La Sinfonía n.º 4 en mi menor fue escrita al pie de los Alpes, en Mürzzuschlag (Austria), en las montañas al suroeste de Viena, durante sus retiros de verano en 1884 y 1885. Los dos primeros movimientos se escribieron en 1884 y la obra se terminó al año siguiente.

En septiembre de 1885 Brahms escribió a Hans von Bülow, director de la Orquesta de Meiningen, expresando su esperanza de que él se hiciera cargo de la nueva sinfonía. Brahms también admitió dudar del atractivo de la obra: “Me temo mucho que [la Cuarta sinfonía] sabe al clima de aquí. Las cerezas no maduran por estos lares. ¡No te las comerías!” (Brahms y Kalbeck 1921, 73-74).

Brahms estaba tan preocupado de que el público no respondiera bien a su “*neue traurige Symphonie*” (“nueva sinfonía trágica”) debido a malos comentarios recibidos antes de su estreno por parte de su mejor amiga Elisabeth von Herzogenberg y su biógrafo Max Kalbeck, que hizo arreglos con Hans von Bülow al primer y tercer movimientos. Adicionalmente, hizo tocar la obra en un ensayo de la Orquesta de Meiningen antes de autorizar su publicación.

El tema principal del primer movimiento “Allegro non troppo” revela el don de Brahms para la economía: la esencia de esta lírica melodía suspirante son sus cuatro primeras notas. La inagotable inventiva de Brahms en la elaboración y desarrollo de las cuatro notas genera gran parte de la música de este movimiento.

El “Andante moderato” se inicia con la melodía de los cornos, marcando el cambio tonal del mi menor al mi mayor. En la sección intermedia, los violines introducen una

melodía nostálgica. El retorno del primer tema nos devuelve al presente, recordándonos que los momentos vividos permanecerán grabados en un tiempo pasado, inalcanzables en el presente que se desvanece. La obra en su conjunto teje una narrativa musical que captura la efímera naturaleza del tiempo y la eternidad de las emociones.

El tercer movimiento, “Allegro giocoso”, utiliza instrumentos inusuales como el piccolo, el clarinete en do, el contrafagot y el triángulo. El tema principal es rítmico y tiene dos variaciones: una cantabile y otra festiva, como una fanfarria. La parte central es más tranquila y misteriosa. La repetición del primer tema no cumple con las normas clásicas y termina con una coda alegre.

Durante muchos años Brahms se sintió atraído por la chacona¹: para el último movimiento, “Allegro energetico e passionato”, Brahms elaboró una, aceptando las restricciones de esta forma de variación barroca. Comienza con ocho acordes en las maderas y los metales; pequeños elementos van cambiando o rompiéndose para que las distintas variaciones vayan sucediéndose con la misma fuerza narrativa de una estructura tripartita. Las 32 repeticiones armónicas no provocan una sensación de monotonía, ya que la fuerza expresiva es tratada eliminando las barreras estructurales entre cada frase y construyendo un movimiento tremendamente expresivo.

Brahms no concluyó ninguna sinfonía más. Era demasiado consciente de que con su Cuarta sinfonía había alcanzado un punto más allá del cual solo repetiría esquemas anteriores. Esta obra se convirtió en su último y más grande triunfo musical en Viena.

Referencias

- Brahms, Johannes y Max Kalbeck. 1921. *Johannes Brahms Im Briefwechsel mit Heinrich und Elisabeth von Herzogenberg*, Berlín: Deutsche Brahms-Gesellschaft.
- Geck, Martin. 2014. *Robert Schumann. Hombre y músico del Romanticismo*. Madrid: Alianza Música.
- Mendelssohn Bartholdy, Felix. 1863. *Letters of Felix Mendelssohn Bartholdy: From 1833 to 1847*. Editado por Paul y Carl Mendelssohn Bartholdy. Traducido por Lady Wallace. Catalogado por Julius Rietz. Reino Unido: Longman, Green, Longman, Roberts and Green.
- Schönberg, Arnold. 1950. *Style and idea*. Nueva York: Philosophical Library.

Rafael Briones Torres, Taller libre de Artes Poza Rica-Tuxpan

¹ Estilo de variación continua, de *tempo* moderado a lento, escrito generalmente en compás de $\frac{3}{4}$ sobre un bajo ostinato.

ROBERTO SOMMER

Comenzó a tocar el violín a los 6 años. Preparado por el profesor Misha Medvid, fue aceptado en el Conservatorio de Berna (Suiza) a los 15 años, destacando por ser el estudiante más joven en la historia del instituto. Allí se formó con los profesores Monika Urbaniak e Igor Ozim. Finalizó sus estudios en Zürich, con Zakhar Bron.

En Suiza ha sido galardonado en varios concursos, entre ellos el de Kursaal Bern, Bürki-Wilert y Kiefer-Hablitzel.

En su carrera como solista se destaca la presentación de los 24 *Caprichos* de Paganini, así como numerosos conciertos con orquestas de Suiza, Alemania, Austria, Italia, Polonia, Estados Unidos, México, y Venezuela.

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).

| PERSONAL OSX |

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 |

Mikhail GLINKA ·
Obertura Ruslan y Ludmilla

MUSSORGSKY ·
Cantos de danza y muerte

SHOSTAKOVICH ·
Sinfonía n.º 5
—
Rodrigo Urrutia, barítono
Iván López Reynoso, director invitado

FEB.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

