

TEMPORADA
2024
UNO

**GLINKA
MUSSORGSKY
SHOSTAKOVICH**

momentosx
3
PROGRAMA

FEB. 02/20:00

-
TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

MIKHAIL GLINKA

OBERTURA DE *RUSLÁN Y LIUDMILA* (5')

MODEST MUSSORGSKY

CANTOS DE DANZA Y MUERTE (19')

- I. Canción de cuna
- II. Serenata
- III. Trepak
- IV. Adalid

RODRIGO URRUTIA, BARÍTONO

INTERMEDIO

DMITRY SHOSTAKOVICH

SINFONÍA N.º 5 EN RE MENOR OP. 47 (44')

- I. *Moderato*
- II. *Allegretto*
- III. *Largo*
- IV. *Allegro non troppo*

IVÁN LÓPEZ REYNOSO, DIRECTOR INVITADO

DE LA MUERTE A LA VIDA EN TRES COMPOSITORES RUSOS

Este programa promete un recorrido por la música y la cultura rusas en el que los espectadores, tras un misterioso prólogo, podrán llegar desde los abismos de la muerte a la reconfortante constatación de la vida. Inicia con la obertura a la ópera de Mikhail Glinka (1804-1857) *Ruslán y Liudmila*. Glinka, considerado el padre de la música clásica rusa, inició el trabajo de su segunda ópera en 1837, y lo terminó hacia la primavera de 1842. A pesar de un estreno controvertido el 27 de noviembre de 1842, la obertura gozó de una gran popularidad, particularmente por el contraste entre su rápido *tempo* y la calma de la acción principal.

Cuando Glinka era joven, uno de sus instructores fue Wilhelm Küchelbecker (1797-1846), poeta ruso, participante de la Revuelta Decembrista (1825) en contra del poder imperial y amigo de Alexander Pushkin (1799-1837). Pushkin, sin lugar a dudas, fue uno de los poetas más trascendentes de la cultura rusa del siglo XIX. Sus obras poéticas fueron puestas en música por múltiples compositores de la época. Fuera del conocido poema *Eugenio Oneguín*, musicalizado por Tchaikovsky (1879), adquirió también mucha difusión su primer poema extenso *Ruslán y Liudmila* (1820), basado en una historia épica tradicional, en la que el príncipe Ruslán rescata a la princesa Liudmila de un hechicero maléfico, que implicó significativas innovaciones en la tradición poética rusa. Küchelbecker conocía a Pushkin y apreciaba por encima de otras composiciones este poema, pues además fue objeto de ardientes discusiones en todos los medios artísticos en cuanto a la posibilidad de llevar un tema tradicional a los elevados niveles de la poesía culta.

La ópera *Ruslán y Liudmila* de Glinka se gestó a lo largo de muchos años. Algunas melodías tomaron su origen en los cantares tradicionales que escuchaba en la provincia. Su pasión por la cultura tradicional rusa y ucraniana se refleja también en sus obras, pero al mismo tiempo es el

testimonio de las tendencias artísticas en general: innovar en todas las artes por medio de un colorido desfile de imágenes y reminiscencias de la cultura popular. Modest Mussorgsky (1839-1881), autor de los *Cantos y danzas de la muerte*, pertenecía a la generación posterior de compositores. La contribución de Glinka para crear las bases del nuevo nacionalismo ruso en el campo de la estética fue llevada a su máxima realización por el llamado grupo de Los Cinco o El Gran Puñado, al que pertenecieron Mili Balákirev (el maestro y la cabeza del grupo), César Cui, Nikolái Rimski-Kórsakov (recordemos su hermosa suite sinfónica *Sheherazade* o el interludio orquestal “El vuelo del abejorro” de la ópera *El cuento del zar Saltán*), Alexandr Borodín (cómo olvidar las “Danzas polovtsianas” de la ópera *El príncipe Ígor*, muy difundidas en Occidente por Serguéi Diáguilev y su compañía de ballet) y, finalmente, Modest Mussorgsky. Mussorgsky, hombre de muchas pasiones y de cierta enfermedad que antiguamente se llamaba melancolía, después de conocer Moscú le escribía a Balákirev: “Antes era cosmopolita y ahora parece que he renacido: me es mucho más cercano todo lo ruso” (ap. Abizova 1986, 32).

En los años sesenta del siglo XIX, cuando Rusia perdió en la Guerra de Crimea y fue abolido el régimen de servidumbre de la gleba, los músicos del círculo de Balákirev se unieron en la necesidad de levantar y constituir la idea del espíritu ruso, nacional y propio. Mostraban un especial interés por el folklor y las recreaciones de las canciones tradicionales. Durante esa época todos los integrantes del grupo de Los Cinco se dedicaron a desarrollar los géneros vocales, sobre todo canciones y romances para voz y piano, además de crear óperas basadas en temas tradicionales rusos.

Los *Cantos y danzas de la muerte* musicalizan los poemas de Arseny Goleníshev-Kutúzov (1848-1913), que fueron escritos entre 1875 y 1877: “Trepak”, “Canción de cuna”, “Serenata” y “Adalid”, en ese orden, tal como salió la publicación con la música de Mussorgsky en edición de Rimski-Korsakov después de la muerte del compositor. La danza de la muerte fue un género literario tardo-medieval en el que el personaje

de la Muerte dialogaba en verso con otros personajes-tipo perpetuados en la tradición satírica: podían ser desde médicos y sacristanes hasta gobernadores, obispos y papas; su objetivo era recordar sobre la vanidad de los placeres mundanos, pues al final de este camino a todos nos espera la muerte. El orden que le dio Mussorgsky a su ciclo era diferente: empezaba con la “Canción de cuna”, le seguía la “Serenata”, después estaba “Trepak” y al final el “Adalid”. Así como lo hizo Goleníshev-Kutúzov, Mussorgsky escribió las tres primeras partes en 1875 y la última en 1877. En un principio pensaba incluir a 12 personajes-tipo y el ciclo se iba a llamar “Ella”, es decir, “La muerte” pero se quedó sólo con cuatro: un niño, una joven, un hombre del campo y un adalid.

Algunos consideran que el ciclo es una especie de réquiem del compositor que usa el principio de la expansión de la perspectiva espacial: primero una habitación, donde muere el niño llorado por su madre mientras la Muerte le canta una canción de cuna. La madre está asustada, lo que se transmite mediante armonía disonante, pero la Muerte está firme. Después, en la calle, la Muerte se presenta ante una joven en figura de un caballero; mientras más se le acerca, habla más quedito, para después estallar en un grito: “¡Eres mía!”. Luego, en el campo, la Muerte danza con un borracho que se perdió en el camino en medio de una nevada; los acordes del acompañamiento al piano permiten imaginar un paisaje despoblado y frío, y hasta se puede percibir el tema de *Dies irae*, el símbolo de la muerte. Al final, la Muerte triunfante se presenta en un campo de batalla entre pueblos, rematando el ciclo con un monólogo (“¡La batalla se terminó! ¡Vencí a todos! ¡Todos los soldados se sometieron a mi voluntad! ¡La vida los enfrentó y por mí hicieron las paces! ¡Levántense para el desfile, difuntos!”) y una danza, pisoteando a los muertos en la cruda tierra (Abizova 1986, 115-118). En cuanto al uso de las miniaturas vocales, esta obra no tiene precedentes en la historia de la música.

La Sinfonía n.º 5 (1937), última obra del programa, forma parte de las 11 sinfonías que escribió Dmitri Shostakovich. En la URSS se ha considerado como el testimonio de la plena realización de la música soviética, dan-

do continuación a los recursos expresivos de Mussorgsky, por un lado, y a la dramaturgia sinfónica de Tchaikovsky por otro, sin dejar de ser profundamente original (Mazel 1960, 5). Su estreno tuvo lugar en Leningrado el 21 de octubre de 1937 (Mazel 1960, 38). Un año antes se habían criticado en el periódico *Pravda* su ópera *Lady Macbeth de Mtsensk* y el ballet *La corriente límpida*, de tal manera que el compositor definía así en sus propias palabras la idea de la nueva sinfonía:

Tenía razón Aleksei Tolstoi cuando decía que el tema de mi sinfonía es la constitución de la personalidad. La idea central de esta obra lírica de principio a fin era representar al individuo con todas sus preocupaciones. El final de la sinfonía resuelve los momentos trágicos y tensos de las primeras partes de manera esperanzadora y optimista (*ap.* Mazel 1960, 38-39),

concluyendo Shostakovich que la tragedia soviética “tiene que ser empapada de una idea positiva, así como sucede con el patetismo de las tragedias de Shakespeare”. Sus palabras, con todo, contrastan con la situación que atravesaba el país en los años más duros de la dictadura estalinista.

Escribir una sinfonía triunfante probablemente fue una forma de redimirse frente a las críticas que había recibido y que tenían que ser aprobadas o incluso escritas directamente por Stalin (Vólkov 2005). La primera parte (el “Moderato” en re menor) es la más dramática, ya que se propone un problema trágico, el desarrollo dinámico de las contradicciones principales, pero no la resolución; es la parte de la reflexión con elementos polifónicos. La segunda parte (“Allegretto” en la menor), en contraste con la primera, alivia la tensión emocional por medio de una mirada hacia los cuadros del mundo exterior. La tercera parte (un “Largo” en fa mayor menor) es el centro trágico de la obra, cuando la mirada se enfoca en el mundo interior del hombre, y el final (“Allegro non

troppo” en re menor-re mayor) resuelve de forma activa todos los conflictos. Realmente estamos frente a la construcción artística de un nuevo hombre soviético que, si bien está arraigado en la idea del nacionalismo ruso decimonónico, propone al mismo tiempo esculpir la imagen de la posibilidad de un futuro diferente.

El programa de este concierto nos deja con una gran interrogación acerca de la posibilidad de esta construcción. Es una retrospectiva que atraviesa dos siglos de la historia de la música, pero no ofrece respuestas, así como desde la Antigüedad se entendía el propósito del arte, aquel que debe purgar las pasiones tocando las almas, pero que deja toda la responsabilidad de la reflexión para el escucha.

Anastasia Krutitskaya,
Universidad Nacional Autónoma de México.

Referencias

- Abizova, Elena. 1986. *Modest Petróvich Músorgski*. Moscú: Editorial “Música”.
- Mazel, Lev. 1960. *Sinfonías de Dmitri Shostakóvich. Guía*. Moscú: Compositor soviético.
- Vásina-Grossman, Vera. 1982. *Mijaíl Ivánovich Glinka*. Moscú: Editorial “Música”.
- Vólkov, Solomón. 2005. *Shostakóvich y Stalin: artista y zar*. Moscú: Eksmo.

RODRIGO URRUTIA

Licenciado en música por la Facultad de Música de la UNAM y maestro en Ópera por el Conservatorio del Liceu en Barcelona.

Con 10 años de trayectoria profesional, se ha presentado en escenarios de México, España, Francia, Estados Unidos y Canadá, participando en más de cuarenta producciones de ópera y como solista frecuente en oratorios, sinfonías y ballets.

Perteneció a los programas de perfeccionamiento en ópera de la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVAM, 2014 y 2015) y del Estudio de Ópera de Bellas Artes (EOBA, 2016 y 2017).

Ha sido galardonado en los concursos nacionales de canto Francisco Araiza (2013), Carlo Morelli (2019) y el de San Miguel de Allende (2019).

IVÁN LÓPEZ REYNOSO

Realizó estudios de violín, piano, canto y dirección de orquesta. Ha dirigido la Philharmonia Zürich, la Oviedo Filarmonía –en la que es director invitado principal desde 2018–, la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Santa Fe Opera Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Orquesta Sinfónica de Navarra y la Orquesta Estatal de Braunschweig –donde fungió como *Erster Kapellmeister*–, así como diversas orquestas de México –la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes entre ellas.

En 2018 le fue otorgado el Premio Estatal de Artes Diego Rivera de Guanajuato.

VIOLINES PRIMEROS 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 Eufracio · 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 |

HISTORIAS DE AMOR
PROKOFIEV · BERLIOZ ·
TCHAIKOVSKY
Romeo y Julieta

—
Martin Lebel, director

FEB.09
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

