

TEMPO
20
24
UNO

FES
TI
VAL
SO
RABIN

momentosx
5
PROGRAMA

FEB. 16/20:00

TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

MÉLANIE BONIS

DEL CICLO DE *TRES MUJERES
LEGENDARIAS*: "SALOMÉ" (5')

GABRIELA ORTIZ

FRACTALIS (29')

I. Ríos celestes

Mantra

Cristrales de sal

II. Mandala

Cactus delirium

ANA GABRIELA FERNÁNDEZ, PIANO

INTERMEDIO

IGOR STRAVINSKY

CANTOS FÚNEBRES OP. 5 (12')

ALEXANDER SCRIABIN

EL POEMA DEL ÉXTASIS OP. 54 (22')

ZOI TSOKANOU, DIRECTORA INVITADA

Mel Bonis: *Salomé*

Mélanie Hélène Bonis (1858-1937) fue una compositora francesa con una producción musical inaudita de alrededor de trescientas obras, la mayoría para piano, música de cámara, coral y de orquesta. Su música posee una inigualable belleza, un estilo elegante, romántico, con tintes de impresionismo, lleno de colores y ritmos interesantes.

Mélanie Bonis provenía de una familia profundamente católica que no estaba de acuerdo con que ella se dedicara al estudio del piano y la composición; más bien tenían la idea de que ella consiguiera un buen matrimonio. Sin embargo, gracias a un amigo cercano que vio el interés de Mélanie por la música, sus padres aceptaron que tomara clases de piano y que posteriormente, a los 18 años, ingresara al Conservatorio de París, donde fue alumna de César Franck y compañera de Claude Debussy.

En 1881, a los 23 años, realizó sus primeros trabajos de composición. Era una época en la que una mujer difícilmente sería aceptada para ser compositora, por lo que Mélanie tuvo que firmar sus obras con el seudónimo Mel Bonis, que no tenía ninguna connotación femenina. Más tarde, en 1891 ganó un concurso de composición con la obra *Les Gitanos* y se incorporó a la Société des Compositeurs de Musique, acontecimientos que reafirmaron su deseo de continuar.

Entre sus obras de música orquestal encontramos “Salomé”, originalmente escrita para piano alrededor de 1909 e inspirada en el personaje bíblico que aparece en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas; es la hija de la reina Herodías, que consigue la cabeza de Juan el Bautista tras seducir al rey Herodes bailando frente a él. Es una historia que puede ser analizada desde una perspectiva en la que la mujer es apreciada por sus características físicas y no por su capacidad intelectual.

Gabriela Ortiz: **Concierto para piano *Fractalis***

Este concierto fue escrito durante la pandemia del 2019 y estrenado en el 2022. Surge de la reflexión sobre la naturaleza, el cambio climático y lo que vivió Gabriela Ortiz (1964) en ese tiempo de confinamiento de la humanidad.

Su estructura se relaciona con elementos extramusicales provenientes de las matemáticas, concretamente de los llamados fractales (del latín *fractus*, que significa *fragmentado, roto o irregular*), un concepto utilizado para definir formas irregulares de la naturaleza en las que se repite el mismo patrón o estructura a diferentes escalas, como en una coliflor, la corteza cerebral, el ojo humano, las nubes o copos de nieve. La inspiración inicial de Gabriela Ortiz fueron imágenes psicodélicas e inexistentes, como el sonido y el color del agua de ríos celestes flotando en el espacio; la danza de los cactus en el desierto y el movimiento de la arena; además, el sonido de máquinas con diferentes velocidades para producir cristales, lo que genera una gran riqueza polirrítmica en la obra. Ella relaciona la idea de los fractales mediante la repetición y el desarrollo de motivos musicales usados para crear unidad y coherencia en la música.

Igor Stravinsky: *Cantos fúnebres*

La música de Stravinsky (1882-1971) se caracterizó por buscar una nueva forma de cohesión por medio de motivos rítmicos y melódicos yuxtapuestos o repetidos con algunas variaciones; está llena de colores armónicos y de un dominio claro de la instrumentación. Su música posee un fuerte sentido lógico organizado con un poderoso sentido rítmico; desarrolló un sistema de construcción musical por pequeños fragmentos e incluso llegó a experimentar

con el jazz de negros americanos. Por estas razones, algunos autores lo han llamado “el Picasso de la música”.

Cantos fúnebres es una obra escrita en uno de los momentos más difíciles de la vida de Stravinsky: la muerte de su querido maestro Rimsky-Korsakov en 1908. A lo largo de ella el tema principal es presentado por los instrumentos de la orquesta, que simulan desfilar frente a la tumba de su maestro. Por medio de esta organización Stravinsky logró liberarse de la tradición y dependencia melódica tonal al incorporar un nuevo elemento de cohesión lógica por medio de los diferentes timbres o colores de los instrumentos orquestales. Es la primera composición que realiza de manera autónoma y puede considerarse el inicio de su genialidad; a través de ella podemos apreciar a Stravinsky desde sus inicios, dejándonos ver su sentido del color y de la instrumentación.

Alexander Scriabin: *El poema del éxtasis*

El primer músico ruso que influyó en el desarrollo del pensamiento creador musical del siglo xx fue Alexander Scriabin (1872-1915). La sonoridad de su música, con inspiración directa de Chopin, Liszt y Wagner, estuvo justificada por el misticismo reflejado en la complejidad armónica y tímbrica que utilizaba. Su estilo evolucionó hacia una modalidad exótica basada en colores y sensaciones que pueden ir desde la tranquilidad hasta lo más misterioso.

La música de Scriabin tiene una estrecha relación con la filosofía. Por ello, resulta muy interesante explorar las corrientes literarias y filosóficas que influyeron en este compositor, como lo fue el simbolismo ruso. Esta corriente tenía como principio despertar en el lector la reflexión sobre su propia existencia y su propia construcción del yo. Los simbolistas rusos, seguidores de Nietzsche, veían en la música un arte supremo que permitía la mayor libertad de expre-

sión al compositor y la máxima libertad al oyente como receptor; como un arte capaz de permear irracionalmente en su subconsciente y estimular las emociones que llevan hacia una fuerza incomprensible, imposible de determinar y que se transmite sólo en alusiones. El poeta simbolista no pretende ser comprendido sino despertar en el lector sus propios pensamientos y sentimientos y alcanzar lo que considera la realidad suprema.

El poema del éxtasis, terminado en 1907, es una de sus últimas obras, lo que indica que ya había alcanzado su madurez como compositor. Lo inició en 1904 como un poema escrito, donde el éxtasis es entendido como un tipo de absoluta consciencia, apertura total, iluminación y dicha. Este poema describe cómo el espíritu se va liberando gradualmente de tormentos al acceder al éxtasis, en este caso por medio del poder intoxicador de la música. Musicalmente se basa en dos motivos: uno que representa lo femenino, a cargo de los instrumentos de viento, y otro a cargo de la trompeta, que representa la fuerza y la voluntad del espíritu para salir de la adversidad. Este segundo motivo es muy repetitivo al final de la obra, la cual concluye con una armonía de estabilidad que manifiesta la conquista del éxtasis.

María de Jesús Cuevas Mesa
Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI)

Ana Gabriela Fernández (Cuba-México 1990) es doctora con mención honorífica por la UNAM. Ha tomado clases magistrales con Evelyne Brancart, André Watts, Lilya Zilberstein, André Laplante y Dang Thai Son.

Hizo su debut a los 6 años y su primera presentación con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba a los 10, obteniendo diversos premios en certámenes nacionales e internacionales a lo largo de su trayectoria. Se ha presentado junto a la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, la Sinfónica de Aguascalientes, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Sinfónica Nacional, la Sinfónica del Estado de México, la Filarmónica de la UNAM y la Sinfónica de Minería, así como en los ensambles Ónix y Tambuco. Ha interpretado en Cuba, México, Estados Unidos y Canadá.

Fue becaria del Belgais Center for Arts con Maria Joao Pires y en Castelo Branco (Portugal), y de la OAcademy con la pianista venezolana Gabriela Montero. Es invitada de manera frecuente como artista y profesora a la Facultad de Música y Danza de la Universidad de Temple, Filadelfia.

Actualmente colabora en publicaciones como *Letras Libres*, *DNA*, *Gatopardo* y *Abogacía*. Funge como coordinadora institucional del sitio web Zona Paz y es candidata de posdoctorado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.

Zoi Tsokanou nació en Tesalónica, donde se graduó como pianista y musicóloga. Estudió piano con Konstantin Scherbakov y dirección de orquesta con Johannes Schlaefli en Zurich. Es la primera mujer en la historia en dirigir una importante orquesta griega. De 2017 a 2023 fungió como directora principal y directora artística de la Orquesta Sinfónica del Estado de Tesalónica.

Ha participado con la Orquesta Sinfónica de Barcelona, la Nacional de Lille, la Sinfónica de Düsseldorf, la Filarmónica de Sofía, la Filarmónica de Rostock, la Orquesta y Coro de la Radio y Televisión Española, la Sinfónica de Biel Solothurn y la Georgisches Kammerorchester Ingolstadt. En su natal Grecia ha colaborado con la Estatal de Atenas, la Sinfónica de la Radio Griega y la Ópera Nacional de Grecia. Ha participado también en festivales como el de Lucerna, el de Atenas, el Schumannfest y el Domstufen.

Tsokanou fue directora principal del Teatro Erfurt (Alemania), directora asociada de la Orquesta Sinfónica de Bohemia Occidental (República Checa) y directora musical del Teatro Musical Arosa (Suiza). Su repertorio operístico incluye piezas de *Rigoletto*, *Il trovatore* [*El trovador*], *Macbeth*, *Otelo*, *Tosca*, *Cavalleria rusticana*, *Orfeo y Eurídice* (Gluck), *Die verkaufte Braut* [*La novia vendida*], *Fausto*, *Romeo y Julieta* (Zandonai), *El barbero de Sevilla*, *Die Lustige Witwe* [*La viuda alegre*], *Die Fledermaus* [*El murciélago*] y *West Side Story*, presentadas en teatros de Erfurt, Bremen, Regensburg, La Haya, Atenas y Tesalónica.

| MÚSICOS OSX |

VIOLINES PRIMEROS Joaquin Chávez (Concertino Interino) · Tonatiuh Bazán · Luis Rodrigo García · Alain Fonseca · Alexis Fonseca · Antonio Méndez · Eduardo Carlos Juárez · Anayely Olivares · Melanie Asenet Rivera · Ilya Ivanov · Alexander Kantaria · Joanna Lemiszka Bachor · José Miguel Mavil (Interino) · Francisco Barradas (Interino) · Katya Ruiz Contreras (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) · José Aponte (Interino) · Emanuel Quijano (Interino) · Joaquin Danel Torres (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 · Roland Manuel Dufrane · 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) · 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 (CORNIO 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: VIOLÍN Ricardo Elías. **CORNOS** Jaime Ríos Ortiz, Juan Raúl Gutiérrez, Isaac Carmona. **TROMPETA** Omar Cruz. **ARPA** Emilia Barragán.

| 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 Surriel 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 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** Ángel Vial · Valery Yuliana Medina Juan · Ángel Alexandra Mendoza Barradas · Venancio Enrique Arellano Huesca · David Castillo Colorado · Alejandra Velázquez · José Alberto García Palmeros. **CORRECCIÓN Y EDICIÓN DE NOTAS** Itzel Olivares Bruno.

AMIGOS CORPORATIVOS OSX

DIAMANTE

PLATA

BRONCE

| PRÓXIMO CONCIERTO |

FESTIVAL Scriabin

Ethel SMYTH

Obertura *The Wreckers*

SHOSTAKOVICH

Concierto n.º 1
para violonchelo

SCRIABIN

Sinfonía n.º 2

–

Lorenzo Guida, violonchelo
Guido Maria Guida, director invitado

MAR.01
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. Martín Lebel

