

Universidad Veracruzana

TEMPO
20
24
ONZ

**CONCIERTO POR
LA LUCHA DE LA
IGUALDAD DE
GÉNERO: 8M**

MAR. 08/20:00

TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL

AARON COPLAND

EL SALÓN MÉXICO (11')

SERGÉI PROKÓFIEV

CONCIERTO PARA VIOLÍN N.º2, OP. 63
EN SOL MENOR. (26')

I. *Allegro moderato*

II. *Andante assai*

III. *Allegro; ben marcato*

JOANNA LEMISZKA BACHOR, VIOLÍN

INTERMEDIO

AARON COPLAND

THREE LATIN AMERICAN SKETCHES (11')

I. *Estribillo*

II. *Paisaje mexicano*

III. *Danza de Jalisco*

NIKOLÁI RIMSKY-KÓRSAKOV

CAPRICHIO ESPAÑOL, OP. 34 (17')

I. *Alborada*

II. *Variazioni*

III. *Alborada*

IV. *Scena e canto gitano*

V. *Fandango asturiano*

TATIANA PÉREZ, DIRECTORA INVITADA

La otredad o *el otro*: mujeres, España y Latinoamérica

Quién es el *otro* y cómo puedo entender al *otro* son preguntas que seguramente han acompañado al ser humano desde que es consciente de su existencia. En las notas de hoy propongo un recorrido por la otredad, revisando el exotismo y la feminidad con que fue asociada España, hasta llegar a lo que el compositor estadounidense Aaron Copland veía en el mundo sonoro mexicano.

Al final de la Revolución francesa el general Napoleón Bonaparte fue comandado a ir a Egipto con fines políticos. Los ilustradores que lo acompañaban plasmaron *su* visión de lo que eran aquellos territorios, propagando *su* forma de entender a las culturas musulmanas, es decir, al *otro* (o uno de los muchos otros). Este hecho tuvo un gran impacto en la forma en la que los europeos veían la África musulmana y Oriente Medio, pues la visión que los artistas franceses difundieron era la de un territorio primitivo y fanático pero que ofrecía al visitante un despliegue de color, erotismo y sensualidad (López Fernández 2021).

Muestra de ello es la pintura *La gran odalisca* (*La grande odalisque*)¹, hecha por Dominique Ingres (1780-1867) en 1814. En el cuadro podemos ver elementos que hacen referencia a una escena oriental, como el turbante, la tela, el abanico de plumas, la pipa, y el personaje exhibido: la mujer desnuda. Esta pintura sale de las normas sociales establecidas al ser una imagen provocadora (una característica del

¹ De acuerdo con el *Diccionario de la lengua española*, *odalisca* viene del francés *odalisque*, y este del turco *odalik*, que significa *concubina*. Una odalisca era una esclava dedicada al servicio del harén del gobernante turco en el antiguo Imperio otomano.

orientalismo)² que buscaba plasmar los deseos carnales del *otro* sobre la mujer oriental, con una mirada hipersexualizada de la *otra*.³

Por consecuencia de la invasión árabe a España, que inició en el siglo VII, muchos elementos se fueron mezclando, como la comida, el idioma y la música. Posteriormente, durante el siglo XIX se arraigó la costumbre del turismo cultural, provocando que España se convirtiera en un destino interesante para muchos europeos. Gracias a las manifestaciones artísticas musulmanas, la Alhambra fue uno de los centros turísticos más exóticos de Europa, siendo el escenario predilecto de todas las ensoñaciones orientales que se asoció muchas veces con las mujeres. De esta forma, España comenzará a ser vista como un lugar diferente y extravagante, el país de los *otros*. Bajo esta idea, muchos compositores encontrarán en la música española características dignas de ser retratadas.

El *Capricho español*, op. 34 (1887) del compositor ruso Nikolái Rimsky-Kórsakov (1844-1908) es un perfecto ejemplo de cómo entendían otros países a España. Aunque comenzó a estudiar música en la niñez, fue durante su formación como cadete naval en San Petersburgo que escuchó música sinfónica, en particular la *Jota aragonesa* de Mikhail Glinka (1804-1857), quien estuvo en España y reinterpretó la música tradicional en sus composiciones.

La pieza tiene cinco secciones diferentes, agrupadas de tal forma que parece una pieza continua. En sus orígenes, el compositor la pensó como una obra para violín solista y orquesta, lo que nos recuerda la *Sinfonía española* (1874) de Édouard Lalo (1823-1892). Durante toda la obra se pueden ver las trazas de su idea original por medio de los múltiples solos para violín que contiene. Me atreveré a atar algunos cabos sueltos.

² Corriente artística que se basa en la representación del Oriente, principalmente Oriente Medio. Dicha corriente ha dado espacio a numerosas críticas sobre cómo representamos al otro.

³ Puede verse en <https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010065566>.

Alrededor de 1860, el violinista español Pablo de Sarasate (1844-1908, a quien fue dedicada la *Sinfonía española*) se dio a conocer a nivel mundial. En 1878, cuando Sarasate ya era reconocido, publicó su segunda colección de *Danzas españolas*. Dentro de estas se encuentra la “Romanza andaluza”, formada por melodías de canciones populares españolas. Si se escucha con atención, en uno de los temas del cuarto movimiento “Scena e canto gitano” del *Capricho español*, se encuentra parte de la canción *¡Ay!*, compuesta por Isidoro Hernández y en la cual está basada la “Romanza andaluza” (Nagore Ferrer 2013, 273-283). Por otra parte, el violinista español viajó a diferentes ciudades rusas, entre ellas San Petersburgo, pocos meses después de la publicación de su “Romanza”. ¿Cree el lector que estos hechos pueden estar relacionados?

Actualmente se identifica a Rimsky-Kórsakov como un referente de la orquestación. Adquirió sus conocimientos sobre el manejo de los diferentes instrumentos y timbres de la orquesta de manera autodidacta y empírica. Cuando el compositor Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) llegó a comentar que la obra que escuchamos el día de hoy “es una colosal pieza maestra sobre orquestación”, Rimsky-Kórsakov respondió: “El *Capricho* es una brillante composición para orquesta” (Ott 1997).

Casi cincuenta años después, en 1935, el compositor ruso Sergéi Prokófiev (1891-1953) estrenaba su Concierto para violín no.2, *op. 63* en Madrid. Sin duda, este concierto funciona de manera orgánica con el violín, sumando su alta exigencia *violinística*. Años antes de la composición del concierto, Prokófiev vivió en Estados Unidos y Francia. Durante ese tiempo él quiso hacer que su música tuviera un corte diferente al que normalmente se hacía en la Unión Soviética. Él llamó a esta característica una “nueva simplicidad”. Prueba de esto es la manera en la que empieza el concierto: el violín solista sin acompañamiento de la orquesta.

El concierto, en palabras de Prokófiev, fue escrito en diferentes lugares, comenzándolo en Francia, continuando en la Unión Soviética y terminándolo en España. Dentro del primer movimiento parecieran

escucharse esbozos de la melodía de la canción *La vie en rose*, compuesta en 1945 por el francés Louis Guglielmi (1916-1991) e interpretada por Edith Piaf (1915-1963). Aunque hasta el momento no hay ningún documento que hable de la relación entre ambas piezas, no sería descabellado pensar que Guglielmi hubiese usado un concierto para violín como inspiración para crear una canción popular.

Sobre el segundo movimiento, resulta interesante destacar que, a diferencia de otros segundos movimientos de conciertos para solistas, el que se escucha esta noche es mucho más virtuoso. El compositor explota el registro agudo tanto del violín solista como de los violines de la orquesta. No es de extrañar que encontremos en el último movimiento rasgos de la música española –pues parte de este fue compuesto en España–, como el ritmo de danza con el que inicia, el uso de castañuelas, los múltiples pasajes del violín solista donde el compositor indica el uso de la cuarta cuerda –la más grave–, recurso muy usado para representar el carácter gitano de la música española.

Después de haber recorrido la música española desde los ojos de los compositores rusos, toca conocer la música mexicana de inicios del siglo xx con los ojos del compositor estadounidense Aaron Copland (1900-1990). En 1932 Copland viajó a la Ciudad de México. En palabras del compositor,

Fue un momento rico [...] Tengo la impresión de haber tenido una enriquecedora experiencia. Viene, sin duda, de la naturaleza del país y de la gente. Europa parece ahora convencional en comparación. México ofrece algo fresco y puro y saludable [...] (Copland y Perlis, 1984, 216).

En este viaje, el compositor Carlos Chávez (1899-1978) llevó a Copland al centro nocturno Salón México, a lo que él mencionó: “[...] la atmósfera de este salón de baile me impresionó, y salí con el germen de una idea musical” (Ibíd.).

Sobre *El Salón México*, Aaron Copland fue consciente de cómo veía a *los otros*: esta vez no eran los españoles los extravagantes y espontáneos sino los mexicanos. El compositor mencionó:

Me di cuenta, entonces, que sería tonto intentar traducir en sonidos musicales el lado más favorable de México, el México de la antigua civilización o el México revolucionario de hoy [...] Todo lo que podía esperar hacer era reflejar el México de los turistas [...].

Dentro de *El Salón México* podemos encontrar la melodía de diferentes géneros de música mexicana, como el corrido en *La Jesusita*; la valona⁴ virreinal en *El mosco*; la banda sinaloense en *El malacate* (Kostelanetz 2004, 237). Es posible que también podamos escuchar cierta similitud con *Las chiapanecas* o el corrido *Las gaviotas*. Lo cierto es que Aaron Copland admite haber usado varios cancioneros de música mexicana, entre ellos uno ilustrado por Rufino Tamayo (1899-1991) (Oja y Tick, 2005).

En 1959 Copland compuso dos de las tres piezas de los *Latin American Sketches*: “Paisaje mexicano” y “Danza de Jalisco”. Posteriormente, en 1971, escribió el “Estribillo”. Originalmente el orden era diferente al que hoy se toca: “La primera pieza, “Paisaje mexicano”, es poética y lírica. La segunda, “Danza de Jalisco”, es saltarina, [...] La pieza final, “Estribillo”, se basa en materiales populares venezolanos y es muy vigorosa” (Kostelanetz, 279). En particular, sobre la “Danza de Jalisco” me gustaría invitar al lector a descubrir los sonidos urbanos que Copland usa en esta pieza: ¿se escuchan los cláxones de los coches? ¿Qué más de lo que escuchamos –o gritamos– en medio del tráfico se puede escuchar aquí?

Pareciera que las palabras de Aaron Copland encajan muy bien en el recorrido sobre la otredad:

⁴ Un género muy cercano al huapango.

Durante mi primera visita a México, en el otoño de 1932, concebí la idea de escribir una pieza basada en temas mexicanos. Supongo que no hay nada extraño en tal idea. Cualquier compositor que sale de su tierra natal quiere volver con recuerdos musicales. (Kostelanetz, 237)

Aunque el concierto de hoy no nos da las respuestas definitivas a las preguntas del inicio, sí nos ayuda a reflexionar sobre cómo podemos aceptar al *otro* desde la responsabilidad que implica estar en nuestro lugar. Eso logran las *diferentes músicas* de este programa a través de todas sus formas, colores y sonidos.

Diana Aimée López Bocanegra,
Facultad de Música, Universidad de Montreal

Referencias

Copland, Aaron y Vivian Perlis. 1984. *Copland: 1900 through 1942*. Nueva York: St. Martin's/Marek.

J. Oja, Carol y Judith Tick. *Aaron Copland and His World*. Nueva Jersey: Princeton University Press, 2005.

Kostelanetz, Richard. 2004. *Aaron Copland: A Reader: Selected Writings, 1923-1972*. Routledge: Nueva York.

López Fernández, María, "Odaliscas. Orientalismo, desnudo y arte moderno". Acceso el 25 de febrero de 2024, Alhambra de Granada, 12 de septiembre del 2021, <https://youtu.be/M88HDZ6HFmI?si=m-qomg1lpVenh5fSy>.

Nagore Ferrer, María. 2013. *Sarasate: El violín de Europa*. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales.

Ott, Leonard. 1997. *Orchestration and Orchestral Style of Major Symphonic Works: Analytical Perspectives*. Nueva York: E. Mellen Press.

JOANNA LEMISZKA BACHOR

Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana bajo la tutela del maestro Mikhail Medvid; posteriormente obtuvo su maestría en Artes con especialidad en Violín bajo enseñanzas de la violinista y reconocida profesora Anne-Kathrin Lindig, actual presidenta de la Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar (Alemania), así como un posgrado en perfeccionamiento artístico y una segunda maestría en Música de Cámara con el violinista Ulrich Beetz, del Trío Abegg.

Ha participado en numerosos festivales de música barroca y contemporánea, como el National Jeugd Orkest en Apeldoorn (Holanda); Muzyka w Zabytkach Dolnego Śląska, en Jelenia Góra (Polonia); Jeunesses Musicales rias Jugend Orchester Berlin en Weikersheim (Alemania), el Festival de música iberoamericana Winnipeg Musik und Exil (Leipzig y Berlín, Alemania) y el festival musical Haynd the Progressive, en Eisenstadt (Austria), entre otros.

TATIANA PÉREZ HERNÁNDEZ

Directora y violonchelista colombiana, obtuvo sus maestrías en Violonchelo y en Dirección de Orquesta en la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico (EAFIT, área de Artes y Humanidades).

Ha trabajado con las orquestas Filarmónica Joven de Colombia, la Sinfónica de la EAFIT, la Iberacademy, la Metropolitana de Caracas, la Filarmónica de Cali, la Orquesta de la Francofonía, la Youth Orchestra of the Americas, la Academia Internacional del Teatro del Lago y la Orquesta Binacional, experiencia que le ha permitido presentarse en Cuba, Guatemala, Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Austria, además de México.

Ha actuado con The New World Symphony (Miami), la Academia de Verano de la Universidad Mozarteum (Austria) y en los festivales de Lucerna y Salzburgo.

| 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 Darinel 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). **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). **MÚSICO EXTRA:** **VIOLÍN** Ricardo Elías. **FLAUTA** Fernando Blanco. **PIANO** Diana Ortigoza Castro.

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 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 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 · Yara Valeria Ameca Juárez. **CORRECCIÓN Y EDICIÓN DE NOTAS** Itzel Olivares Bruno.

AMIGOS CORPORATIVOS OSX

DIAMANTE

PLATA

BRONCE

| PRÓXIMO CONCIERTO |

25 ANIVERSARIO CENTRO DE CIENCIAS DE LA TIERRA

MUSSORGSKY

Noche en la árida montaña

TCHAIKOVSKY

Concierto para violín

SIBELIUS

Sinfonía n.º 2

—

Shari Mason, violín

Martin Lebel, Director

MAR.15
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 Mtro. Roberto Aguirre Guiochín ·

DIRECTOR TITULAR OSX Mtro. Martin Lebel

