

GALA WAGNER

JUN.
14 / 20:00
TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL

TEMPORADA
2024
UNO

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

RICHARD WAGNER

*LOS MAESTROS CANTORES DE NÚREMBERG,
OBERTURA (10')*

PARSIFAL, OBERTURA (13')

EL IDILIO DE SIGFRIDO (18')

INTERMEDIO

*OBERTURA AL ACTO 3 DE
LOS MAESTROS CANTORES DE NÚREMBERG (6')*

*EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES:
VIAJE DE SIGFRIDO POR EL RIN (11')*

*EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES:
FUNERAL DE SIGFRIDO (8')*

LA CABALGATA DE LAS VALQUIRIAS (5')

**MARTIN LEBEL,
DIRECTOR TITULAR**

WAGNER, EL COLOSO Y SUS LLAMAS

Aunque esté ya todo escrito sobre **Richard Wagner** (Leipzig, 1813-Venecia 1883), cabe aquí, una vez más, recordar su colosal figura y su visión reformadora sobre el espectáculo operístico, visión que parte de una mirada, a modo de retorno, hacia los orígenes de la historia del teatro europeo (la Tragedia). Wagner imaginará un universo sonoro que representa la expansión del sistema tonal hasta sus límites, expansión que dialoga con un tejido melódico (melodía infinita) capaz de vincular el discurso dramático-musical a la idea del motivo conductor (Leitmotiv) y al concepto de obra de arte total (Gesamtkunstwerk). Dicho concepto supuso una implicación integral del compositor en todo el proceso de creación, incluyendo la concepción de los textos y redacción de sus librettos (si podemos utilizar este nombre), con sus ricas acotaciones. A través de un grandioso concepto de dramaturgia musical, vinculó, además, la eficacia de su legado artístico a un elevado sentido filosófico, reivindicado también a través de diversos escritos. Desde una visión crítica hacia la ópera belcantista del romanticismo, al gusto y a la medida de la burguesía, el compositor rechazó su superficialidad defendiendo un compromiso estético con la “verdad” teatral explicada en música, compromiso que pasaría también por la educación del público y por incorporar elementos innovadores en relación a la recepción del espectáculo operístico.

Wagner nacería el mismo año que Giuseppe Verdi (1813-1901). Los compositores de ópera más emblemáticos del romanticismo desarrollaron una ingeniería dramático-sonora capaz de expresar, junto a los

grandes sentimientos de pertenencia colectivos, la profundidad de las pasiones individuales. Un lenguaje que, superando la supremacía del artificio vocal y el gusto por las melodías dulzanas y elegantes, generaría secuencias grandiosas y, a su vez, íntimas, explicadas en música.

La infancia del compositor estuvo marcada por el desarraigo:¹ Su madre, Johanne Rosina, no pudo hacerse cargo sola de sus nueve hijos. Vivió, tras morir su padrastro Ludwig Geyer (1821), a cargo de familiares preocupados por darle una formación humanística y artística, formación que nunca pudo tener continuidad. McGregor Dellin narra en detalle las angustias de sus años jóvenes, la muerte de su hermana Rosalie, los encuentros y desencuentros con Minna Planner (su primera esposa), los inicios en Würzburg, Königsberg, Riga...² Fueron tiempos de experimentación, de proyectos, de fracasos (*Die Feen*, 1833 y *Das Liebesverbot*, 1836). Se ha escrito mucho sobre su paso desolado por París, tras una peligrosa huida por mar, desde Riga a Londres, huyendo de sus acreedores. Llegará, después, una importante etapa en Dresden, con los estrenos de *Rienzi* (1842) *Der fliegende Holländer* (1843) y *Tannhäuser* (1845). Implicado en causas revolucionarias junto a Bakunin y Röckel (*Dresdner Maiaufstand*, 1849)³, se vería forzado a un largo exilio en Suiza. Son años de lenta intensidad emocional y creativa: el estreno de *Lohengrin* (1850) dirigida por su amigo Franz Liszt, la relación intelectual y amorosa con Mattilde Wesendonck, que alimentaría la creación del *Tristan* (1865), su separación definitiva de Minna, la nueva vida con Cosima Liszt, el estreno de *Die Meistersinger* (1868) la larga gestación de la Tetralogía (1876) y de *Parsifal* (1882)... Sería, como es sabido, la intervención de Ludwig II de Baviera, la que permitiría a Wagner salir airoso de un mar de deudas y ver realizados sus proyectos, incluida la construcción

¹ Ver: <https://www.dhm.de/lemo/biografie/richard-wagner>

² GREGOR-DELLIN, M. (1980), *Richard Wagner, sein Leben, sein Werk, sein Jahrhundert*, R.Piper &co. Verlag, München-Zurich. Se trata de un estudio de referencia sobre el compositor y su época.

³ Fuente: <https://www.richardwagnerverband.at/richard-wagner/beispiel-seite/>

del teatro de Bayreuth, bajo el auspicio del monarca, a la medida de un ideal estético grandioso, único.

Apuntes sobre un programa colosal

Die Meistersinger von Nürnberg (Teatro Nacional de Múnic, 1868) recrea la figura de Hans Sachs (1494-1567), músico, poeta y zapatero de oficio en el Nüremberg de los tiempos de Martín Lutero. La sucesión de motivos expositivos de su obertura nos habla de la dialéctica entre lo antiguo y lo moderno, mostrando el contundente valor de la tradición de los Meistersinger y la importancia de su arte, bandera de una ciudad emergente; dicho arte, no obstante, necesita alimentarse de la fuerza del amor (representado en Eva y el cantor Walther) y del compromiso con la autenticidad creativa (Hans Sachs), fuentes nuevas de inspiración que emergen de la bondad y la sensibilidad.

La obertura arranca con un primer motivo al unísono, potente, sin fisuras, opuesto a la sensibilidad volátil del segundo (breve, como un balbuceo) para desembocar en la magistral adaptación de la melodía de Heinrich von Mügen (S.XIV, motivo del rey David), que identifica a los maestros cantores. Cierra la primera sección de la exposición el Leitmotiv inicial, tratado ahora a partir del juego contrapuntístico, desembocando en un puente que nos llevará hacia el segundo tema, el gran motivo del amor. Sin disponer aquí de espacio para presentar un análisis completo, destacar como en la sección final (reexposición) el coloso nos conduce al clímax a partir de un magistral ejercicio de contrapunto. Como en el stretto de una gran fuga, los diferentes motivos sonaran simultáneamente: la tradición, la sabiduría musical, la fuerza del amor, la inspiración, la juventud e, incluso, la visión crítica del personaje más quisquilloso (Beckmesser) como elementos necesarios para llevar a la plenitud, a la perfección, la obra de arte.⁴

⁴ Análisis basado en las notas inéditas de Frederic Schikora sobre las clases magistrales de Peter Berne en la Hans Eisler Musikhochschule (Berlín 2021-2023)

Peter Berne⁵ considera *Parsifal* como la más elevada representación de la interioridad humana y describe en detalle el largo proceso de gestación del drama sagrado, desde el primer contacto con la historia de Lohengrin (1842) o las lecturas de Wolfram von Eschenbach, entre otras. (1845). Berne cita, en línea con Kinderman⁶ el conocido “Karfreitags-Erlebnis”(1857), momento de inspiración extática, un viernes santo. Se habla de un primer esbozo perdido y de un borrador en prosa escrito en 1865 a petición de Ludwig II de Baviera. A partir de 1877, estrenado ya el Anillo, Wagner se dedicaría plenamente a consolidar su última obra, estrenada en Bayreuth en 1882⁷. Berne analiza la importancia de los objetos, algunos presentes ya en la obertura en forma de Leitmotiv, destacando la función simbólica de dos de ellos, el Grial y la lanza: permitir que aflore a la superficie lo más profundo de la persona humana. En relación al Grial (el cáliz de la Eucaristía, que recogió la sangre derramada bajo la Cruz), el autor nos recuerda que se trata del elemento más recurrente del imaginario wagneriano.⁸ La obertura de Parsifal nos sitúa desde la exposición del primer motivo, en la contemplación y en un clima extático, místico. Cabe recordar, por último, que Wagner concibió la obra a partir de la imaginería cristiana aunque su sentido profundo abrazaría el budismo.

Lucino Visconti recrea en Ludwig (1973) el regalo de cumpleaños que Richard ofrecería a Cosima para el primer día de Navidad de 1870, transformando la villa de Tribschen (Suiza) donde se estrenó el *Siegfried-Idyll* (originalmente “Idilio de Tribschen”) en un marco escenográfico ostentoso y sutilmente decadente.

⁵ BERNE, P. (2017), *Parsifal oder die höchste Bestimmung des Menschen*, Hollitzer Verlag, Wien.

⁶ KINDERMAN, W. (2005), “The challenge of Wagner’s Parsifal”, *A companion to Wagner’s Parsifal*, edited by William KINDERMAN and Katherine R. Syer. Camden House Companion, New York (USA), p.3.

⁷ Op.cit. BERNE, pp. 18-19

⁸ Op.cit. BERNE, p.18

Concebida originalmente para los trece músicos que podía admitir la estrecha escalera⁹ de la villa (quinteto de cuerda, flauta, oboe, trombón, dos clarinetes, dos trompas y una trompeta)¹⁰, se editaría años después en una versión para 35 instrumentos. De evocadora inspiración beethoveniana, su bello tema central reaparecerá en boca de Brünnilde (Siegfried, acto III). Más adelante, el oboe introduce un segundo motivo, basado en una nana que Wagner había transcrito para su hija Eva en 1868. A destacar también la breve incursión de la trompeta, que asociamos, cuando reaparece en la Tetralogía, con la pulsión vital de Siegfried. El idilio es, en definitiva, el sonido de la ternura, un canto a la fuerza transformadora del amor, el sueño de un oasis familiar lleno de niños.

Cabe recordar que el Anillo gravita sobre el antiguo mito de **Siegfried**, el héroe libre y salvaje que vence al dragón y salva a una doncella de encantamiento. En línea con la leyenda nórdica, Wagner, nos recuerda Paloma Ortiz-de-Urbina¹¹, recrea inicialmente la historia de la muerte de Siegfried (1848) y, de la necesidad de dar consistencia y dotar de caracteres nítidos al personaje, surge tres años más tarde el relato del joven Siegfried. Así, durante más de veinte años se van engendrando, en sentido inverso, los textos del prólogo y las tres jornadas del Anillo del Nibelungo, cuya música, escrita entre 1869 y 1876, se estrenaría en el nuevo teatro de Bayreuth.

La muerte de Siegfried (Götterdämmerung) y la música para su funeral son, en realidad, el núcleo de la tetralogía. La secuencia fúnebre, tejida a partir de los diferentes motivos relacionados con la vida del personaje (los temas de sus padres, Siegmund y Sieglinde, hijos de Wotan, el de los Volsung, el amor de Brünnilde o el del viaje por el

⁹ Ver: <https://m.youtube.com/watch?v=Ry59vzTUL24>

¹⁰ Ver: https://cso.org/uploadedFiles/1_Tickets_and_Events/Program_Notes/ProgramNotes_Wagner_SiegfriedIdyll.pdf

¹¹ RUIZ DE URBINA, Paloma, (2020) "The Siegfried myth in opera an on film: from Richard Wagner to Fritz Lang" Germanic Myths in the audiovisual culture/ coord. por Paloma Ortiz de Urbina Sobrino, Universidad de Alcalá, págs. 17-32 p.19

Rhin) y los relacionados con la muerte del Héroe, narran y acompañan el descenso trágico. Siegfried es asesinado por Hagen justo después de haber recuperado la conciencia plena, en el preciso instante de su acceso a la madurez. Su muerte hará inevitable el sacrificio de Brühnilde, en un final dramáticamente insuperable (inevitable e inesperado a la vez), lanzándose montada en su caballo Grane a la pira que destruirá el Walhalla, para retornar el anillo de al fondo del río, la naturaleza, su legítima dueña.

La concepción del Héroe, (joven, robusto, libre) nace, y no es casual, en tiempos de revolución y de exilio, y la construcción de un ser natural, puro y capaz de utilizar todos los dones de la naturaleza para conseguir sus propósitos, habla de un supuesto ideal de hombre nuevo. A su vez, su propia crueldad inconsciente, es la que le permite avanzar sin miedo. La muerte de Siegfried es también la muerte de un ideal que conduce, inevitablemente, a la destrucción.

Cierra este programa colosal **la Cabalgata de las Valquirias** (Die Walküre, Bayreuth 1876), fragmento que F.F. Coppola dejó asociado para siempre a la pulsión destructora de Occidente, en su adaptación libre de “El corazón de las tinieblas” (J. Conrad). Hablamos de la conocida secuencia de *Apocalypse Now* (1979), concebida sobre un abrupto obstinado (sonido de helicóptero) que deja apenas escuchar la llamada de las Valquirias, cuya misión consiste en conducir a la residencia de los dioses a los héroes muertos en batalla. Ahora bien: nunca llegaron las hijas de Wotan a amortajar sus cuerpos para llevarlos al Walhalla, quizá porque aquellos hombres no eran héroes: eran seres sin nombre convertidos en asesinos, a las órdenes de los señores de la guerra.

R. Palmira Tamarit,
Universitat Rovira i Virgili (Catalunya)

| 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) · Ricardo Elías (interino).

VIOLINES SEGUNDOS Félix Alanís Barradas (principal) · 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) · Joaquín Darinel Torres (interino).

VIOLAS Yurii Inti Bullón Bobadilla (principal) · 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 · Rosa Alicia Cole (interino).

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) · Erick Flores García (interino) · Victoria Nuño (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) · Isaac Carmona (servicio social).

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).

ARPA Eugenia Espinales Correa (principal).

PIANO Jan Bratoz (principal).

MÚSICOS EXTRAS:

CORNOS: Jaime Ríos Ortiz, José Diego Contreras. **TROMBÓN:** Edmundo Serrano.

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 | **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 | **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 · Ángel Alexandra Mendoza Barradas · Venancio Enrique Arellano Huesca · David Castillo Colorado · José Alberto García Palmeros · Yara Valeria Ameca Juárez · Ximena Merlos Nieto.

| PERSONAL OSX |

AMIGOS CORPORATIVOS OSX

DIAMANTE

PLATA

BRONCE

PRÓXIMO CONCIERTO

ÓPERA VERSIÓN CONCIERTO

PUCCINI

La
R
O
N
D
I
N
E

ELENCO

MAGDA ~ Angélica Alejandre

LISETTE ~ Siria Pérez

RUGGERO ~ Gilberto Amaro

PRUNIER ~ Juan Enrique Guzmán

RAMBALDO ~ Armando Gama

PÉRICHAUD ~ Alejandro Solano

GOBIN ~ Enrique Segarra

CRÉBILLON ~ Izhar Poncelis

YVETTE ~ Patricia Ivíson

BIANCA ~ Ivonne Reyes

SUZY ~ Adriana Sanabria

~

CORO UV

Dir. Jorge Cózatl

JUNIO | TLAQNÁ,
28 / CENTRO
20:00 | 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

