

TEMPORADA
2024
UNO

**FESTIVAL
SCARLETT
ROBIN**

momentosx
7
PROGRAMA

MAR. 01/20:00

TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

ETHEL SMYTH

THE WRECKERS (10')

DMITRI SHOSTAKOVICH

CONCIERTO PARA VIOLONCHELO N.º 1,
OP. 107 EN MI BEMOL MAYOR (28')

I. *Allegretto*

II. *Moderato*

III. *Cadenza*

IV. *Allegro con moto*

LORENZO GUIDA, VIOLONCHELO

INTERMEDIO

ALEXANDER SCRIABIN

SINFONÍA N.º 2, OP. 29 EN DO MENOR (41')

I. *Andante; Allegro giocoso*

II. *Allegro*

III. *Andante; Piu vivo, poco agitato*

IV. *Tempestoso*

V. *Finale-Maestoso*

GUIDO MARIA GUIDA, DIRECTOR INVITADO

La música de Smyth, Shostakovich y Scriabin: una provocativa invitación

Smyth, Shostakovich y Scriabin en un mismo programa. ¿Cuál es el punto de conexión? Tres obras provocativas, exigentes para intérprete y oyente, una emocionante exploración de lenguajes tonales, tímbricos y rítmicos en sentido musical y extramusical, un compromiso apasionado de sus autores con las obras: intensas e incisivamente bellas.

Ethel Smyth, ca. 1901. Colección Hulton Archive (Getty Images).

Ethel Smyth: *The Wreckers*

Comenzar este programa con Ethel Smyth y la rotunda y rica sonoridad de la obertura de *The Wreckers* [Los destructores] es una inesperada sorpresa por varias razones, particularmente, por ser una obra compuesta por una mujer y porque no suele presentarse a menudo. *The Wreckers* tal vez sea la obra más conocida de Dame Ethel Smyth (1858-1944), talentosa compositora inglesa, directora de orquesta y escritora reconocida también por su infatigable actividad como líder sufragista. Fue una de las

voces más originales y controvertidas de la escena musical y la política social londinense de principios del siglo xx. Nacida en Kent, en el seno de una familia de clase media alta, criticó la sociedad victoriana de su niñez y siempre fue un alma libre, con atracción hacia las mujeres pero sin intenciones de atarse a ninguna de sus parejas. Estudió música en el Conservatorio de Leipzig y orquestación con Tchaikovsky. Ya en Leipzig comenzó a enfrentar los prejuicios de género respecto a las mujeres compositoras y toda su vida luchó para que su música fuera interpretada y valorada en escenarios dominados por la misoginia. Entre 1880 y 1930

publicó numerosos *lieder*, obras de cámara y composiciones orquestales; seis óperas, una misa y una sinfonía coral. Hoy también conocemos sus obras inéditas para piano solo, órgano y varios conjuntos de cámara.

The Wreckers, ópera en tres actos, es básicamente un drama sobre el amor y la moralidad. El libreto original (*Les Naufrageurs*), coescrito en francés con su gran amigo y escritor Henry Bennet Brewster (1850-1908), fue traducido al alemán para el estreno de la ópera (*Das Standrecht*) en Leipzig en 1906. Tres años después se presentaría en Inglaterra como *The Wreckers*. La ópera está ambientada en un pueblo pesquero de Cornualles (suroeste de Gran Bretaña), donde los habitantes viven de saquear barcos que encallan en la costa. Tratando de encontrar a un traidor que ayuda a los barcos, los habitantes del pueblo se vigilan entre sí y hay un triángulo amoroso en el que dos de sus protagonistas son condenados a muerte. Hay quienes describen esta ópera como feminista: las mujeres tratan de encontrar su propia voz y Thirza, el personaje principal, intenta liberarse de las restricciones del mundo en el que se ve forzada a vivir.

La música, de una expresividad incuestionable, es apasionada, sensual y trágica al mismo tiempo. El drama del argumento se entremezcla con el dramatismo de la música, que no pierde claridad en las melodías ni contundencia rítmica en la extraordinaria y viva orquestación. Varios musicólogos encuentran influencias de Tchaikovsky, Wagner o de las óperas de Verdi o de Bizet en esta ópera que, sin lugar a dudas, tiene vida propia.

Retrato de Dmitri Shostakovich encontrado en el Museo Consorcio de Cultura Musical Glinka (Moscú). Fotografía por Fine Art Images/Heritage Images (Getty Images).

Dmitri Shostakovich: Concerto para violonchelo n.º 1 en mi bemol mayor, op. 107

Carismático, fuerte y determinante, el primer concierto para violonchelo de Shostakovich es un recorrido único que no deja indiferente por su belleza poco convencional, su fuerza comunicativa y su múltiple lenguaje dialogado entre solista y orquesta.

Dmitri Shostakovich (1906-1975) escribió este concierto en el verano de 1959 para su íntimo amigo y virtuoso chelista Mstislav Rostropovich (1927-2007), quien lo estrenó en octubre de ese mismo año con la Filarmonía de Leningrado. Concibió la obra en dos grandes partes: el movimiento inicial y tres movimientos que, interpretados sin pausa, forman un todo temático integral. Escrito en su madurez y tras la muerte de Stalin (1953), la obra contiene una expresividad que rompe con las restricciones compositivas impuestas por la estética oficialista rusa.

Junto a Igor Stravinsky y Sergei Prokofiev, Shostakovich forma parte de la cúspide de la música rusa del siglo xx. Nacido en el seno de una familia culta, estudió piano con su madre, pianista profesional, antes de entrar en el Conservatorio de Leningrado. A diferencia de sus compatriotas, Shostakovich no buscó empleo en Occidente tras la Revolución de 1917, que impuso el nuevo régimen político y social: particularmente, desde 1932 el realismo socialista determinó la vida artística de Rusia con sus ideas respecto al arte como arma política y herramienta del pueblo, que debía tener un contenido social, ser comprometido y estar enraizado con las tradiciones folclóricas y populares, lo cual no fue ideal para muchos artistas. Shostakovich se educó y vivió dentro del régimen soviético, al que el compositor le mantuvo lealtad a pesar de haber sido criticado por el oficialismo y de que él mismo comentara que hubiera sido más osado para expresar sus ideas musicales. Estrenó su primera sinfonía a los 19 años de edad y en su prolífica carrera como compositor a menudo discrepó con las autoridades acerca del tipo de música que correspondiera a “la misión soviética”. Su personalidad musical, tal y como el musicólogo y violinista Boris Schwarz comenta, enfatizaba el humor alegre, la meditación introspectiva y la grandeza declamatoria. ¿Acaso no vemos estos elementos en muchas de sus obras, y en particular en el Concierto para violonchelo?

Bajo influencia del neoclasicismo de Stravinsky y Prokofiev y el posromanticismo asociado con Gustav Mahler, Shostakovich consigue un lugar único en la historia de la música por su creativa capacidad melódica, la fuerza rítmica de su obra y su imaginación y talento como orquestador. Todo esto aparece en su Concierto para violonchelo. Escuchemos en su

op. 107 el incisivo y rítmico primer movimiento con su insistente tema de cuatro notas, que le da vida (y late durante todo el concierto), y el segundo tema en que el violonchelo declama una melodía popular rusa; escuchemos el discurrir de la belleza profunda y emocionada del segundo movimiento anunciado por el corno francés para que el violonchelo cante nostálgico, casi atonal en el ambiente tonal del movimiento; luego, la fascinante conversación entre celesta y violonchelo que nos lleva a la cadencia, de extraordinario color y controlada pasión, hermosísima, transparente; y por último, un Shostakovich más irónico en el último *Allegro*, en el que pasa de lo lírico a una fuerza rítmica que nos lleva al apoteósico final.

Alexander Scriabin, ca. 1901. Colección Hulton Archive (Getty Images).

Alexander Scriabin: Sinfonía n.º 2 en do menor, *op.* 29

Aunque considerado posromántico, las obras de Alexander Scriabin (1872-1915), compositor y virtuoso pianista ruso, ya no corresponden a las ideas estéticas del movimiento: fue precursor de una concepción compositiva de vanguardia en la que la sonoridad, la experimentación tímbrica, la expansión de la tonalidad y la atonalidad abrirían el espacio musical para que los compositores expandieran el color de su música de manera magistral. Su creatividad le llevó a buscar formas de expresión lejos de patrones musicales

establecidos y su influencia en generaciones posteriores fue notable.

Scriabin inició sus estudios de piano a los 11 años en el Conservatorio de Moscú. Estudió composición con Sergei Taneyev y Anton Arensky, prominentes compositores rusos. Con fantástico talento creativo e interpretativo para el piano, inició su carrera como solista al terminar sus

estudios en 1882. Empezó a componer desde 1885 y publicó su obra desde los años 90 del siglo XIX. Su editor, Mitrofan Beliáyev, también fue su mecenas y le organizó varias giras por Europa. En 1904 se trasladó a vivir a Suiza. En 1906-07 emprendió una gira por Estados Unidos bajo el patrocinio del famoso director de orquesta Serge Koussevitsky y, posteriormente, realizó giras por Rusia (1910 y 1914), Ámsterdam (1911) y Londres (1914). Murió debido a una septicemia contraída en su última gira en Londres.

La obra de Scriabin se divide entre su impresionante producción pianística –sorpresiva, de belleza poco convencional y de gran exigencia técnica– y la no menos importante obra orquestal, con su extraordinario despliegue de expresividad, capacidad creativa, ampulosidad, magistral uso de la paleta orquestal y exploración tonal y tímbrica. Sus primeras composiciones –hasta el *op.* 29– aparecen influidas por Liszt y Chopin. A partir del *op.* 30 aparece la búsqueda de una expresión más contemplativa desde una concepción mística de la música. Gran parte de su obra orquestal la compuso desde esta pasión por la mística y la teosofía, la búsqueda directa de la divinidad y del “misterio extático supremo”¹ en los que se interesó desde 1902 y se involucró plenamente desde 1905.

Su segunda sinfonía se estrenó el 12 de enero de 1902 en San Petersburgo, recibiendo una acogida contradictoria por parte del público. Como la primera, va más allá del esquema sinfónico de cuatro movimientos: el primero y el segundo se presentan seguidos, lo mismo que el cuarto y el quinto. Toda la sinfonía, como mucha de la música de Scriabin, hace uso de temas contrastantes, activos y pasivos. Los temas activos, como el segundo y el cuarto, son dramáticos e incisivos, y los pasivos, como el movimiento lento, tienden a ser más complejos armónicamente y sensuales. La intensidad de todos ellos es innegable. El primer movimiento es de carácter meditativo y su primer tema, el *leitmotiv* de la obra. El segundo movimiento, como el primero y el tercero, sigue la forma sonata, aunque su desarrollo es más complejo y contrapuntístico. El tercer movimiento, *Andante*, imita cantos de pájaros y utiliza cromatismos wagnerianos en

¹ Michael Kennedy, *Oxford Dictionary of Music* (Oxford/Nueva York: Oxford University Press, 1985).

su desarrollo. El cuarto, impetuoso, es un rondó que, además, introduce el quinto y último movimiento, donde el tema inicial del primer movimiento reaparece para transformarse en una marcha grandiosa que cierra la obra. Aunque Scriabin nunca habló del significado extramusical de su sinfonía, la secuencia de movimientos y la transformación de los temas sugieren un inicio de la búsqueda de autoafirmación del hombre como centro de la creación.

Bibliografía

Alpresa Rengel, Alberto, “Claves para disfrutar de la música. Entre la disidencia y la sumisión”, *Melómano Digital*, 22 de agosto de 2014. <https://www.melomanodigital.com/concierto-para-violonchelo-y-orquesta-no-1-en-mi-b-mayor-op-107-de-dmitri-shostakovich/>

Citron, Marcia J. “Gender, Professionalism, and the Musical Canon”. *The Journal of Musicology* núm. 1, vol. 8 (1990): 102-117. <https://doi.org/10.2307/763525>.

Dame Ethel Smyth (1858-1944), ethelsmyth.org.

Gil Araque, Fernando. “Poéticas musicales en el siglo xx”. *Revista Universidad Pontificia Bolivariana*, vol. 48, núm. 147 (2000): 118-143.

HistoClásica. “Alexander Scriabin: su obra y estilo al hilo de sus periodos”. 28 de abril de 2021. <https://histoclasica.blogspot.com/2021/04/alexander-scriabin-obra-estilo-periodos.html>.

Kennedy, Michael. *Oxford Dictionary of Music*, Oxford/Nueva York: Oxford University Press, 1985.

Marco, Tomás. *Escuchar la música de los siglos xx y xxi*. Bilbao: Fundación BBVA, 2017.

Morgan, Robert P. *La música del siglo xx. Una historia del estilo musical en la Europa y la América modernas*. Traducido por Patricia Sojo. Madrid: Akal Ediciones, 1994.

Raquel Paraíso

Centro de Iniciación Musical Infantil, Universidad Veracruzana

LORENZO GUIDA

Nacido en 1999, se graduó a los 16 años con honores en el Conservatorio de Turín con Dario Destefano. Continuó sus estudios con grandes figuras como Natalia Gutman, Johannes Goritzki, Asier Polo, David Geringas, Mischa Maisky, Wolfgang Emanuel Schmidt, Jens Peter Maintz, Thomas Demenga y Peter Bruns.

Ha colaborado con orquestas como la Orchestra della Svizzera Italiana (osi), la Chursächsische Philharmonie en Bad Elster (Alemania), la Orquesta Sinfónica de Galicia, así como con directores como Arturo Tamayo, Marc Kissoczy, Florian Merz y José Trigueros, entre otros.

Fue ganador del Concurso Internacional de Violonchelo 2016, otorgado por la Asociación Internacional de Artistas de Nueva York (NYIAA), por medio del que se presentó en el Carnegie Hall. Fue beneficiario de la beca De Sono Associazione per la musica y de la Fundación Lyra (Zurich).

GUIDO MARIA GUIDA

Ha dirigido ópera y repertorio sinfónico en Japón, Italia, Alemania, Polonia, Francia, Holanda, Estados Unidos, Argentina y México, participando al lado de músicos de talla internacional como Plácido Domingo, June Anderson, Jane Eaglen, Juan Pons, Francisco Araiza, Ramón Vargas, Rolando Villazón, Maria Tipo, Cyprien Katsaris, Horacio Gutiérrez, David Geringas, Giuliano Carmignola, entre otros.

Fue asistente musical de Giuseppe Sinopoli y *Studienleiter* hasta 1994 en el Festspielhaus de Bayreuth. Un año más tarde realizó una gira por Japón con la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radiotelevisione Italiana (RAI).

En agosto de 2023 dirigió la Pacific Philharmonia Tokyo en el Teatro Metropolitano de Tokio y en noviembre de ese mismo año volvió para una exitosa producción de *Carmen* con la Tokyo Nikikai Opera Foundation.

| MÚSICOS OSX |

VIOLINES PRIMEROS Joaquín 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) · Joaquín 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 (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). **MÚSICO EXTRA: VIOLÍN** Ricardo Elías.

| 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 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. **CORRECCIÓN Y EDICIÓN DE NOTAS** Itzel Olivares Bruno.

AMIGOS CORPORATIVOS OSX

DIAMANTE

PLATA

BRONCE

| PRÓXIMO CONCIERTO |

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

COPLAND

El salón México

PROKÓFIEV

Concierto para violín n.º 2

COPLAND

Latin American Sketches

RIMSKY-KÓRSAKOV

Capricho español

-

Joanna Lemiszka Bachor, violín
Tatiana Pérez, directora invitada

MAR.08
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

