

CONCIERTO POR
LA VINCULACIÓN
UNIVERSITARIA
MÉXICO - BRASIL

ARAUJO
VILLA-
LOBOS
KRIEGER
MIGNONE

FEB.
TLAQNÁ,
CENTRO CULTURAL | **24**
20:30

MATEUS ARAUJO

A CHEGADA DE VILLA-LOBOS NO CÉU (11')

LA LLEGADA DE VILLA-LOBOS EN EL CIELO

HEITOR VILLA-LOBOS

BACHIANAS BRASILEIRAS No. 4 (21')

I. PRELUDIO / INTRODUCCIÓN - LENTO

II. CORAL / RINCÓN DEL SERTÃO - LARGO

III. ARIA / CANCIÓN - MODERATO

IV. BAILE / MIUDINHO (FINITO) - MUY EMOTIVO

TOBIAS VOLKMANN

INTERMÉDIO

PRO
GRA
MA

EDINO

KRIEGER

PASSACALHA PARA O NOVO MILÊNIO (7')

PASACALLE PARA EL NUEVO MILENIO

FRANCISCO

MIGNONE

FESTA DAS IGREJAS / FIESTA DE LAS IGLESIAS (25')

I. SÃO FRANCISCO DA BAHIA

II. ROSARIO DE OURO PRETO - MINAS

III. O OUTERINHO DA GLÓRIA - RÍO DE JANEIRO

IV. NOSSA SENHORA DO BRASIL-APARECIDA

DIRECTOR INVITADO

Al igual que México, Brasil es un país de gran riqueza cultural y su tradición musical sinfónica es una de las más amplias y diversas. Los dos países reúnen a la mayoría de los principales exponentes de la composición sinfónica de América Latina del siglo XX, período en el que un nacionalismo musical, influenciado por la estética modernista, buscó incorporar la cultura popular en su lenguaje musical, produciendo así obras maestras como *Sensemaya*, *La noche de los mayas*, *Maracatu do Chico Rei*, *Uirapuru* y las *Bachianas Brasileiras*.

Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959) y **Francisco Mignone (1897 – 1986)** son los principales compositores de este nacionalismo musical brasileño que fue reconocido en todo el mundo. Su trabajo orquestal es extenso y rico, pero el estilo individual sólo puede ser claramente identificado por quienes conocen profundamente su trabajo. Mientras que Villa-Lobos tuvo una etapa temprana influenciada por el modernismo francés, la música de Mignone, en sus inicios, muestra la presencia de elementos de la estética italiana de principios del siglo XX. Mignone incluso compuso música popular bajo el seudónimo de *Chico Bororó*, mientras que Villa-Lobos tocaba la guitarra en los cafés y cines de Río de Janeiro junto con los *chorões* (afamados virtuosos de este particular género musical).

Estos compositores desarrollaron rápidamente un estilo de composición muy propio y “brasileño” en términos armónicos, rítmicos, melódicos y formales. Lo que comparten en la cúspide de su producción sinfónica es una orquestación exuberante de estilo muy singular la referencia a la cultura popular a través de ritmos, melodías, armonías y temas típicos de la música brasileña.

Edino Krieger (1928 – 2022) fue uno de los principales exponentes de las generaciones posteriores a estos dos gigantes de la música brasileña. Durante su juventud

tuvo contacto con las vanguardias de composición y experimentación que ocurrían en Europa y transitó por diferentes estéticas a lo largo de su vida: el serialismo, la politonalidad y las técnicas de aleatoriedad, para volver más tarde a un estilo mixto influenciado por los nacionalismos de Villa-Lobos y Mignone, pero revisitado y re-significado. Fue una de las personalidades más importantes de la vida cultural brasileña por su grandeza como compositor, su desempeño socioeducativo y su importancia en la fundación y gestión de varias instituciones centrales en la vida musical brasileña. Fue uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica Nacional, como director asistente junto a Francisco Mignone, el primer director titular de la orquesta. También concibió la Bienal de Música Brasileña Contemporánea, el principal espacio para la difusión de la nueva música compuesta en Brasil desde 1975.

Mateus Araujo (nacido en 1971) es uno de los compositores más populares de la generación brasileña actual. Pianista, violinista y director de orquesta que constantemente estrena obras y arreglos en Brasil y en todo el mundo. Su música se caracteriza por un dominio y mezcla de técnicas sin la obligación de asumir el papel de vanguardia, pero siempre a favor de la sonoridad sinfónica. A partir de *88 Preludios para las 88 Notas* para piano solo, ha ido desarrollando su propio sistema de composición, el sistema pangramista, que es también una de las técnicas que aparecen al final de la obra que se estrena mundialmente en este concierto.

SOBRE LAS OBRAS

Lallegada de Villa-Lobos en el cielo es un poema sinfónico carnavalesco, un hermoso sueño, un homenaje lúdico y alegórico al gran compositor nacional brasileño. Mateus Araujo parte de fragmentos de temas eternizados en las grandes obras de Villa-Lobos (el movimiento final del *Cuarteto No. 1*, *O Trenzinho do Caipira*, *Festa no Sertão*, *Bachianas no. 5*, *Choros no. 10*, *Floresta do Amazonas*, entre otras) y construye un camino imaginario a través del cual el alma del compositor se eleva al cielo. Un alma brasileña, llena de pasión y *saudade* (anhelo- nostalgia), es recibida por ángeles que entonan una fuga al estilo del maestro Johann Sebastian Bach. Villa-Lobos observa en el cielo la alegría plena de un contingente de carnaval callejero del

noreste de Brasil. Esta alegría continúa y se expande, contagiando a todo el mundo para formar un gran entramado de samba, típico de las escuelas de samba de Río de Janeiro.

Bachianas Brasileiras no. 4 (1930/1941) forma parte de una serie de nueve suites compuestas por Villa-Lobos, entre los años 1930 y 1945 con diversas instrumentaciones. Según el propio compositor, las suites son un género de composición musical creado para honrar al gran genio Johann Sebastian Bach, en las que Villa-Lobos buscó hacer una combinación del repertorio popular brasileño de tradición oral con el estilo de escritura musical del maestro alemán. Los procesos de composición y formales eternizados por Bach, como su inconfundible contrapunto, son adaptados al lenguaje de la música brasileña, especialmente la de tradición rural. Cada movimiento de *Bachianas* tiene dos títulos, uno “bachiano” y otro brasileño: Preludio/Modinha; Aria/El Rincón de Nuestra Tierra; Fuga/Conversa.

La primera versión de *Bachianas Brasileiras no. 4* fue escrita para piano solo en 1930 y la versión orquestada por Villa-Lobos es de 1941. La obra comienza con el hermoso *Preludio/Introducción*, una de las páginas más famosas de la obra de Villa-Lobos, donde las cuerdas exploran al máximo su potencial expresivo con amplias melodías líricas y largas secuencias imitativas. El segundo movimiento (*Coral/Canto do Sertão*) tiene como referencia el ambiente cálido y árido del Sertão, en el interior del nordeste brasileño. El canto insistente de un pájaro (la “araponga”) en sí mismo puntúa una extensa y melancólica melodía lírica. En *Aria/Cantiga*, Villa-Lobos toma una melodía nostálgica brasileña, también del noreste brasileño, y la transforma en *cantus firmus* de la composición, pasando a una sección central rítmica y enérgica para volver nuevamente a la nostalgia inicial. *Dança/Miudinho* es uno de los pasajes de mayor virtuosismo rítmico y técnico de la obra de Villa-Lobos, especialmente exigente para los violines. Un ritmo brillante y enérgico, como hecho para una danza en pasos cortos y rápidos, impregna todo el movimiento. Al mismo tiempo, una melodía solemne se cierne sobre el ritmo frenético, lo que muestra un contraste sólo resuelto a través del típico unísono final de Villa-Lobos.

Pasacalle para el Nuevo Milenio (1999) está dedicada a la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo y fue estrenada en el mismo año de

su composición. El tema que se repetirá en *ostinato* es presentado por los bajos, como era de esperar en una pasacalle tradicional. Esta melodía se sigue repitiendo, no solamente en la línea de bajo, sino en diferentes momentos, y asume una progresión para que su nota inicial pase por las doce notas de la escala cromática hasta retornar al momento inicial, presentado por los bajos, en su final luminoso y apoteótico. Lo inesperado en esta obra, en relación con la tradición del género, es un espíritu más ligero y suave, que transitará hacia un carácter brillante y alegre en el ritmo *freno* frenético, un género típico del Carnaval de la ciudad de Recife. Representa así una bienvenida al nuevo milenio, en un clima de euforia y esperanza.

Festa das Igrejas (1940) es considerada por Francisco Mignone como un poema sinfónico, pero también podría describirse con el subtítulo de “pinturas sinfónicas de la religiosidad brasileña”. La obra tiene muchos elementos que se remontan al estilo de Ottorino Respighi (1879-1936) en sus grandes poemas sinfónicos, especialmente *Ipini di Roma*. Respighi, que fue una referencia natural para Mignone durante sus estudios en Italia, llegó a dirigir obras del compositor brasileño, al igual que Richard Strauss y otros grandes directores de orquesta de la época.

Cuatro iglesias icónicas en Brasil fueron cuidadosamente elegidas por el compositor, ya sea por aspectos históricos, arquitectónicos, sociológicos o simbólicos, para proporcionar diferentes imágenes expresivas que están vinculadas entre sí por un elemento musical de transición: el órgano. Es para muchos la principal obra orquestal del compositor y tuvo mucho éxito, habiendo sido incluso interpretada y grabada por Arturo Toscanini.

La primera representación, *São Francisco da Bahia*, comienza con una atmósfera religiosa, evocada por el sonido de campanas, voces y órganos a lo lejos. Es un día festivo y los ecos de la ceremonia de la iglesia se pierden en el aire mezclados con una ronda de niños jugando en la entrada de la iglesia. Una superposición de universos, de los diferentes cantos religiosos hasta la alegría infantil, se produce naturalmente.

En la segunda imagen expresiva, *Rosário de Ouro Preto*, el compositor describe en el programa de la obra que el observador:

... está dentro del Rosario de los Negros, y tiene una visión dramática del pasado colonial. Son los esclavos negros construyendo su templo. Un canto fuerte y

voluntarioso predomina, situado entre un canto llano y un cantar negro. Es una frase amplia sofocada con ritmos místicos de tambores, lamentos de multitudes sacrificadas...

El Outeirinho da Glória brinda un contraste completo con la atmósfera anterior. La pequeña iglesia de Río de Janeiro, de delicado y único diseño arquitectónico en el período colonial, es el marco de una escena imaginaria en una noche de luna, cuando un grupo de trovadores toca de frente a la muralla. El hermoso tema de la serenata es acompañado por los violonchelos en delicados *pizzicati*, como el sonar de las guitarras de siete cuerdas de los *chorões* cariocas.

Aparecida – Nuestra Señora de Brasil irrumpe con enorme grandeza, en un “gran sonido de campanas y un rugido de múltiples órganos, en una gran fusión de corales, un resplandor festivo y dominante. Es la religión nacional transfigurada por su máxima expresión: ¡Nuestra Señora de Aparecida, Nuestra Señora de Brasil!».

Tobias Volkmann
Orquesta Sinfónica de la
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Traducción:
Dra. Ana Isabel Fontecillas Carbonell,
Instituto de Investigaciones Histórico Sociales

TOBIAS VOLKMANN

DIRECTOR INVITADO

Tobias Volkmann ha desarrollado una destacada carrera en la escena musical brasileña, y ha sido invitado a dirigir más de 30 orquestas en Europa, en los Estados Unidos y en Sudamérica. Fue Director Titular de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Río de Janeiro y también Principal Director Invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional UFF. En 2022 inició un nuevo proyecto en Río de Janeiro, la Orquesta Rio Villarmônica, y en 2023 asumió el cargo de Director Artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina.

Al principio de su carrera, recibió los principales premios otorgados en el Concurso Internacional de Dirección Jorma Panula 2012, en Finlandia y en el Festival de Música Olympus en San Petersburgo, en 2013. En el transcurso de pocos años, fue invitado a dirigir un gran número de orquestas europeas y sudamericanas en distintos conciertos, entre ellas la Orquesta Sinfónica de Radio MDR de Leipzig. La Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo, la Filarmónica de Pilsen, la Orquesta Metropolitana de Lisboa, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, la Filarmónica de Montevideo y la mayoría de las principales orquestas brasileñas.

VIOLINES PRIMEROS Mikhail Medvid (Concertino) · Joaquín Chávez Quijano (Asistente) · Tonatíuh Bazán Piña · Luis Rodrigo García Gama · José Homero Melgar · Andrzej Zaremba · Alain Fonseca Rangel · Alexis Fonseca Rangel · Antonio Méndez Escobar · Eduardo Carlos Juárez · Anayely Olivares Romero · Melanie Asenet Rivera Gracia · Pamela Castro Ortigoza · Ilya Ivanov Gotchev · Alejandro Kantaria · Joanna Lemiszka Bachor

VIOLINES SEGUNDOS Juan Manuel Jiménez (Principal) · Félix Alanís Barradas (Asistente) · Adelfo Sánchez Morales · Elizabeth Gutiérrez Torres · Marcelo Dufrane McDonald · Borislav Ivanov Gotchev · Lázaro Jascha González · Emilia Chtereva · Mireille López Guzmán · David de Jesús Torres · Carlos Quijano · Valeria Roa Rizo (Interino) · Carlos Rafael Aguilar Uscanga (Interino) · Luis Pantoja Preciado (Interino) · José Luis Chan Sabido (Interino) · Javier Escalera Soria (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 · Tonatíuh García Jiménez · Marco Antonio Díaz Landa · Jorge López Gutiérrez · Gilberto Rocha Martínez · Anamar García Salas · Jesús Villalpando (Interino).

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).

CONTRABAJOS Andrzej Dechnik (Principal) · Hugo G. Adriano Rodríguez (Asistente) · Ramón Ramírez Saucedo · Enrique Lara Parrazal · Jorge Vázquez de Anda · Carlos Villarreal Elizondo · Benjamín Harris Ladrón de Guevara · Elliott Torres (Interino) · Juan Manuel Polito (Interino) · Sandra Karina Guzmán Gómez (Servicio Social) · Óscar Eduardo Molina Santiago (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 · Laura Baker Bacon (CORNO INGLÉS) · Maria Rojas Cruz (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) · John Stringer (Asistente) · Jakub Dedina.

TROMBÓN BAJO: John Day Bosworth (Principal).

TUBA Eric Fritz (Principal).

TIMBALES Rodrigo Álvarez Rangel (Principal).

PERCUSIONES Jesús Reyes López (Principal) · Sergio Rodríguez Olivares · Gerardo Croda Borges · Héctor Jesús Flores (Interino).

ARPA Eugenia Espinales Correa (Principal).

PIANO Jan Bratoz (Principal).

MÚSICOS EXTRAS: ÓRGANO Tania Chávez. **CELESTA** Erick Lemoine Landa.

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DOCUMENTAL RUMBO A 100 AÑOS OSX

Se invita al público que conserve programas de mano, carteles, fotografías, etc a notificarlo al **2288.18.08.34** y a **gruposartisticos@uv.mx**, **mercadotecnia.osx@gmail.com**

Se conformará un catálogo donde se hará constar el/la propietaria del material

SECRETARIO TÉCNICO Jorge López Gutiérrez | **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 | **ANALISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO** Rita Isabel Fomperozza 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** Mauricio Mendoza Gómez · Mariana Ruiz Galván · María Fernanda Torres Medina · Xavier Adolfo García Armas · Paola Ollivier · Andratssy Colorado Zarcilla · Dalia González Villa · Estefanía Montoya Fuentes · Alexa Luna Padilla · Martha Patricia Ruiz Madero · Lilian Bahena · Ángel Vial · Soleil Beatriz Alemán Reyes | **PRÁCTICAS PROFESIONALES** Adaia Sánchez Loya.

PER
SO
NAL
OSX

PRÓXIMO
CONCIERTO

NIELSEN

Obertura *Helios*

PONCE

Concierto para piano *Romántico*

TCHAIKOVSKY

Suite No. 2

Fernando Saint-Martin, piano
Emmanuel Siffert, Director Invitado

MAR.
TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL | **03**
20:30

AMIGOS
CORPORATIVOS
OSX

DIAMANTE			
PLATA			
BRONCE			

