

Universidad Veracruzana

2^o3
TEMPORADA
UNO

PRO
GRA
MA
20

J. HAWKINSON

JUN.
TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL | 09
20:30

JOSEPH HAYDN

LA ISLA DESHABITADA (9')

I. *LARGO – VIVACE ASSAI*

II. *ALLEGRETTO*

III. *VIVACE ASSAI*

CONCIERTO PARA VIOLIN EN SOL MAYOR, HOB. VIIA: 4 (21')

I. *ALLEGRO MODERATO*

II. *ADAGIO*

III. *FINALE: ALLEGRO*

DAVID TORRES, VIOLÍN

INTERMEDIO

SINFONÍA NO. 78 EN DO MENOR, H.I / 78 (20')

I. *VIVACE*

II. *ADAGIO*

III. *MENUETTO: ALLEGRETTO*

IV. *PRESTO*

**RAFAEL PALACIOS,
DIRECTOR INVITADO**

HAYDN, ¿ILUSTRADO?

Habría que comenzar por definir la Ilustración, lo cual puede parecer gratuito, es un tema básico en la escuela. Sin embargo, no lo es: hubo varias, incluso muchas, Ilustraciones, con posturas a menudo contrapuestas, desde *Les Lumières* en Francia, de tendencia anticlerical, hasta la pragmática *Aufklärung* en Prusia y Austria, de carácter más bien pragmático y reformista, pasando por el *Illuminismo* italiano, de talante humanitario y ético. A pesar de sus diferencias estas corrientes tenían en común considerar que la razón debía tener un peso mayor del que hasta entonces había tenido y que era un poderoso instrumento para cambiar la realidad. En suma, la Ilustración no fue tanto un conjunto de ideas fijas como un proceso o una actitud; señala Tzvetan Todorov “fue más un período de debate que de consenso”.

Que Haydn fuera un ilustrado no tiene que ver sólo con que suscribiera estas ideas sino con el hecho de que ésta condicionaba su vida. Estuvo al servicio, por más de 40 años de los Esterházy, la más importante dinastía húngara, que a su vez era uno de los baluartes de los Habsburgo. Los príncipes Esterházy eran capitanes del ejército del Imperio Austro-Húngaro por lo cual tenían la prerrogativa de que su servidumbre tuviera el rango de oficial, con lo cual ¡Haydn era oficial de los ejércitos austríacos! El nombramiento podría parecer meramente honorario pero tenía un efecto real en la vida cotidiana de los músicos de la orquesta de la Corte: un horario estricto en todas sus actividades, compartían la mesa con los soldados del regimiento y el alojamiento de los solteros era estrictamente vigilado. Ese orden se debía a que el príncipe Nikolaus, el segundo de los tres patronos Esterházy que tuvo Haydn, fue un ilustrado que realizó una serie de reformas administrativas en los territorios de la familia, colocando como regente a un

militar que reorganizó la hacienda y multiplicó su riqueza; en suma, Nikolaus Esterházy era un conspicuo representante del despotismo ilustrado

A su vez el término “despotismo” tiene una razón de ser, el poder que tenía las familias más encumbradas de la nobleza era extraordinario, los Esterházy eran amos y señores de 60 ciudades, 414 pueblos y 21 castillos, en sus territorios controlaban de forma absoluta la principal fuente de riqueza: la tierra. Nikolaus conoció Versalles y, de vuelta a casa, desecó un pantano y construyó en esos terrenos uno de los palacios mas espléndidos de Europa, con una biblioteca que contenía 75 000 volúmenes y un teatro de 400 lugares. Al mismo tiempo subió en un tercio el salario de Haydn, cuya actividad principal pasó a ser la composición e interpretación de óperas a un ritmo frenético ¿Queda alguna duda de cuanto influía el contexto no sólo en la vida sino en la producción musical de este compositor? Cuando el Príncipe aparecía en el salón, Haydn debía arrodillarse y besar el borde de su manto. A nosotr@s, contemporáneos del mito del artista como héroe, todo esto puede ser chocante, pero en la sociedad estamental del Antiguo Régimen el caso de Haydn, hijo de un carretero, era un caso de indudable ascenso social. Por ello, August Griesinger, su primer biógrafo, señala “el padre de Haydn disfrutó aún del placer de ver a su hijo vistiendo la librea azul con ribetes dorados de esa familia y de oír de la boca del Príncipe numerosos comentarios laudatorios sobre el talento de su hijo”.

La historia de la Ilustración no puede ser sólo la de autores y obras sino también debe ser la del mercado editorial, y mucho más: no menos importantes fueron, como transmisores de las nuevas ideas y actitudes, las conferencias públicas, las bibliotecas (públicas también, como las parisinas que describe con admiración fray Servando Teresa de Mier en sus *Memorias*) y los cafés, entre otros lugares, al cual debe

sumarse el espacio de los conciertos públicos, tradición de la cual Tlaqná es heredera.

La isla deshabitada, ópera seria, se estrenó en el palacio de Eszterháza en 1779, con motivo del cumpleaños del príncipe Nikolaus; el texto es del libretista más afamado del siglo XVIII, Pietro Metastasio, quien la había escrito para la corte de Madrid. La obra trata de una familia que viaja en barco desde Europa a América y, al hacer una parada en una isla, un pasajero es secuestrado por los piratas; su esposa queda varada en la isla, en la cual sobrevive durante 13 años, al cabo de los cuales el marido regresa tras escapar de sus captores. La obertura muestra la capacidad de Haydn para plantear un drama en términos musicales; para quien sólo haya escuchado sus sinfonías y cuartetos la audición de esta pieza será una revelación.

Se atribuyen a Haydn alrededor de 11 conciertos para violín pero los expertos han validado como suyos cuatro (uno de ellos, el 4, perdido mucho tiempo, fue redescubierto a finales de los años 40 y publicado en 1951). Haydn lo escribió, desde luego, para la orquesta del palacio Esterhaza y, como anotó de su puño y letra en una de sus partituras, “*fatto per il liugi*”, es decir, para Luigi Tomasini, concertino de la orquesta. El concierto se compone de tres movimientos y es un magnífico ejemplo de transición del género entre el barroco y el clasicismo, ya más cerca del segundo pero con clara reminiscencias del primero, como el uso de clavecín como bajo continuo. Haydn tocaba varios instrumentos pero no era virtuoso en ninguno, daba primacía a otra cosa. Su primer biógrafo, Greisinger, señala: “criticaba que ahora compongan tantos músicos que no han aprendido nunca a cantar, que tienen el canto casi entre las artes perdidas y que en su lugar dejan predominar a los instrumentos. Haydn concedía primacía al canto italiano y aconsejaba a los artistas en ciernes que estudiaran el canto en Italia y la música instrumental en

Alemania”. Justamente este concierto permite distinguir, especialmente en el segundo movimiento, la estrecha relación de Haydn con la voz humana: el violín *canta*.

Desde su palacio, Haydn era el compositor más conocido de Europa, en la década de 1780 en Francia y Alemania sus obras eran las más impresas, y abundaban las ediciones piratas. Por ello en 1782 la Ópera de Londres quiso contratarlo... pero el viaje nunca se realizó. Su tarjeta de presentación fueron tres sinfonías, de la 75 a la 78; la serie, como señala H. C. Robbins Landon: “era una idea típica del siglo XVIII y directamente desarrollada con el desarrollo de la impresión musical a gran escala: a los editores les gustaba publicar música en series”. Y justamente en aras de la distribución de los productos musicales y de las dinámicas sociales de la Ilustración, estrechamente relacionadas con el comercio, con la política y con los imperios trasatlánticos es que en *La teoría de la música* (ca. 1820) publicada en la Nueva España por el compositor español Narciso Sort de Sanz, hay numerosos ejemplos tomados de Haydn, como lo documenta Aurelio Tello; Sort fue un militar realista que combatió las tropas de Miguel Hidalgo en Guadalajara y dirigió la orquesta y el coro para las misas con que se conmemoraron los triunfos sobre los insurgentes. Si en la actualidad tenemos un imaginario que separa las actividades políticas y marciales de las culturales en realidad siempre han estado relacionadas... y el presente no es la excepción.

La sinfonía 78 tiene esta noche su estreno absoluto en Xalapa, no es una de las sinfonías más conocidas y, sin embargo, es una de las más importantes, de entrada porque “probablemente no haya otro movimiento sinfónico de Haydn que tenga un cromatismo experimental tan notable como el movimiento de apertura de esta sinfonía” como señala el autor de la nota del sitio especializado en sus sinfonías <https://www.haydn107.com/>. Por ello, como

señala H. C. Robbins Landon, el primer tema de este primer movimiento es utilizado por Mozart, en forma de variación, en el primer movimiento de su *Concierto para piano número 24* (1786). (Paradójicamente este elemento turbio es el que convierte a estas obras en representantes de la Ilustración, en la que no todo es equilibrio y armonía sino hay también debate y revolución: *Sturm und Drang*, “Tormenta e ímpetu”). Más importante, señala, “Mozart aprendió de Haydn en primer lugar el acercamiento intelectual a la forma sonata”. Es el desarrollo de esta forma como estructura narrativa, como gramática, como molde a un tiempo expandido y sintético, lo que ha colocado a los productos de este período (sinfonías, sonatas para instrumento, tríos, cuartetos) como el repertorio canónico del siglo XX y lo que va del XXI.

Los tres movimientos restantes contienen las características asociadas con la obra de Haydn en el imaginario popular: un Adagio apacible, ordenado; un *menuetto* que conjunta la estilización cortesana, *galante*, con un trío de claro sabor rural (tan gustado por el público de entonces y tan criticado por los eruditos del Norte, en Hamburgo y Leipzig) y un *Finale* jocoso, rítmico, alegre, que recuerda otra elemento clave de la Ilustración: el humor, la risa, el cuestionamiento de la etiqueta y de lo solemne.

Haydn, ilustrado, por ello en sus viajes a Londres anotaba en cuadernos lo que más le llamaba la atención; hay muchos apuntes sobre música pero muchos más sobre cosas cotidianas. Haydn, creador y cronista de su tiempo, que nos ha enviado un mensaje al nuestro.

Alfonso Colorado
Dirección General de Difusión Cultural

DAVID TORRES, VIOLÍN

Realizó sus estudios de violín en la Universidad Veracruzana como alumno del profesor Mikhail Medvid y estudió música de cámara, música barroca, violín y repertorio sinfónico con Emmanuel Arias, Fernando Ávila, Tim McKeown y Rafael Palacios.

Estudió violín barroco en la *Escola Superior de Música de Catalunya* bajo la guía de Manfred Kraemer y ha complementado su formación en instrumento barroco, clásico y romántico con músicos como Amandine Beyer, Olivia Centurioni, Philippe Herreweghe, Pedro Memelsdorff, Emilio Moreno, Enrico Onofri y Susanne Scholz, entre otros.

Ha colaborado con la *Academia Montis Regalis*, la *Fondazione Giorgio Cini* y *The Harvard Center for Italian Renaissance Studies*, en Italia, y ha participado en diversas producciones y grabaciones con *Le Concert des Nations* bajo la dirección de Jordi Savall. Es miembro del ensamble *The Ministers of Pastime*, en Barcelona, y del *Ensamble Galante*, en Xalapa.

Fue integrante del cuarteto de cuerdas *Tamayo* y desde 2007 forma parte de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Es también integrante del cuarteto de cuerdas *Kassia* y del ensamble de música folklórica *Neloa*.

A black and white portrait of Rafael Palacios, a man with curly hair and a goatee, looking directly at the camera. The background is dark, and the bottom of the image has a green gradient where the text is located.

RAFAEL PALACIOS, DIRECTOR INVITADO

Rafael Palacios, PhD., es un músico internacional, oboísta, director de orquesta y profesor con una reputación de primera clase en la práctica y en la interpretación retórica. Trabaja regularmente en Europa, China y América Latina ayudando a músicos profesionales a desarrollar sus habilidades interpretativas, probar y mejorar la eficiencia de sus prestaciones frente a públicos selectos. Durante seis años ha sido profesor en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, donde ha creado el Seminario de análisis retórico-musical aplicado y es profesor invitado de los conservatorios de Moscú, Pekín, Shanghai, Bruselas, de la Musikhochschule de Hannover, y de la Escuela Gnessin de Moscú.

Sobre las ideas de su mentor Nikolaus Harnoncourt, Rafael Palacios ha creado el concepto de “Laboratorio de interpretación retóricamente informada”, LIRI. Entre 2012 y 2020 se llevaron a cabo una serie de estos Laboratorios en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Conservatorio Central de Música de Pekín, Conservatorio de Shanghai, Conservatorio Real de Bruselas, Université Paris – Sorbonne, y Facultad de Música UNAM.

En 2014 inauguró la Academia Barroca y el Laboratorio Sturm und Drang, un proyecto conjunto con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Desde 2014 es director invitado de la OSX y de la Academia de Música Antigua de la UNAM.

VIOLINES PRIMEROS Mikhail Medvid (Concertino) · Joaquín Chávez Quijano (Asistente) · Tonatiuh Bazán Piña · Luis Rodrigo García Gama · José Homero Melgar · Alain Fonseca Rangel · Alexis Fonseca Rangel · Antonio Méndez Escobar · Eduardo Carlos Juárez · Anayely Olivares Romero · Melanie Asenet Rivera Gracia · Ilya Ivanov Gotchev · Alejandro Kantaria · Joanna Lemiszka Bachor. Luis Eduardo Estrada (Interino) · José Miguel Mavil (Interino). **VIOLINES SEGUNDOS** Juan Manuel Jiménez (Principal) · Félix Alanís Barradas (Asistente) · Adelfo Sánchez Morales · 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) · 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 · 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 · 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 · Carlos Villarreal Elizondo · Benjamín Harris Ladrón de Guevara · Elliott Torres (Interino) · Juan Manuel Polito (Interino) · Ari Samuel Betancourt (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 (Asistente Interino) · Laura Baker Bacon (CORNO INGLÉS) · María 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 Eufracio · Remijio López Martínez (Interino). **TROMBONES** David Pozos Gómez (Principal) · John Stringer (Asistente) · Jakub Dedina. **TROMBÓN BAJO**: John Day Bosworth (Principal) · Frida Cano (Interino). **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).

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 Fomperosa Guerrero | **ASISTENTE DE SECRETARÍA TÉCNICA** Ilse Jacqueline Renteria 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** Paola Ollivier · 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.

AMI
GOS
COR
PORA
TIVOS
OSX

DIAMANTE

PLATA

BRONCE

PRÓXIMO
CONCIERTO

WAGNER

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

2 y 3
TEMPORADA
UNO

Martin Lebel, Director Titular

TRISTÁN Y ISOLDA ACTO DOS

Othalie Graham, soprano
Gabriela Flores, mezzosoprano
Octavio Rivas, tenor
Nahúm Sáenz, tenor
Jafet Maldonado, barítono
Mariano Fernández, barítono

JUNIO
23 TLAQNA,
20:30 CENTRO
CULTURAL

EMPRESASUV.COMPRARBOLETOS.COM/

TLAQNA
Centro Cultural
Universidad Veracruzana

OSX
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección General de Difusión Cultural