

ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA

TEMPORADA DOS 2019

MÉXICO MÚSICA + CINE

30 20:30 31 19:00
AGOSTO TLAQNA, CENTRO CULTURAL

PROGRAMA

SALÓN MÉXICO - 1949. Arr. Arturo Rodríguez

¡QUE VIVA MÉXICO! - 1930 *

VÁMONOS CON PANCHITO VILLA - 1935 *

REDES - 1936 *

SANTA - 1932 **

LA MUJER DEL PUERTO - 1933 **

AHÍ ESTÁ EL DETALLE - 1940 **

MARÍA CANDELARIA - 1943 **

DISTINTO AMANECER - 1943 **

CAMPEÓN SIN CORONA - 1945 **

ENAMORADA - 1946 **

NOSOTROS LOS POBRES - 1947 **

INTERMEDIO

EL REY DEL BARRIO - 1949 ***

AVENTURERA - 1949 ***

LOS OLVIDADOS - 1950 ***

ÉL - 1953 ***

EL VAMPIRO - 1957 ***

MACARIO - 1959 ***

LOS CAIFANES - 1966 ***

MECÁNICA NACIONAL - 1972 ***

EL LUGAR SIN LÍMITES - 1977 ***

DANZÓN - 1991 *

CRONOS - 1992 *

COMO AGUA PARA CHOCOLATE - 1992 *

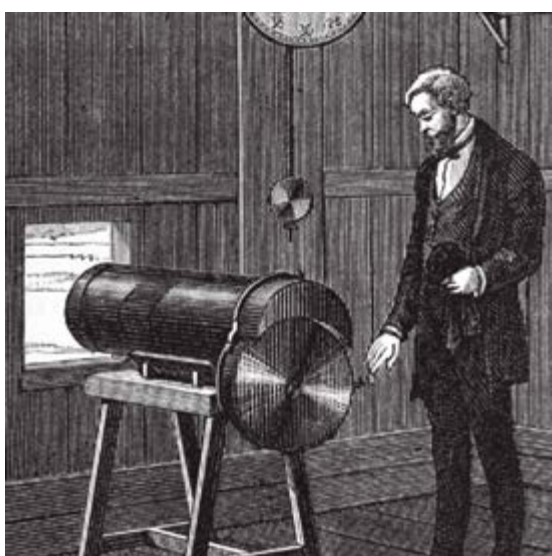
AMORES PERROS - 2000 *

Y TU MAMÁ TAMBIÉN - 2001 *

Arturo Rodríguez, Director Invitado

Arreglos: * Edgar Dorantes, ** Gerardo Meza, *** Omar Guzmán

NOTAS AL PROGRAMA

Janssen y su revólver fotográfico

Como la mayoría de los inventos complejos que valen la pena, el cine surgió de una acumulación de hallazgos y experiencias dignas de la mejor serendipia. Teniendo a la fotografía como base y al principio de inercia visual -creador de la ilusión de movimiento- como detonante, surgió el cine. En 1874 el astrónomo francés Pierre Janssen, inspirado en el sistema cilíndrico giratorio del revólver de Samuel Colt, inventa su «revólver fotográfico» con la idea de registrar el movimiento de los planetas, aquél año Janssen logró capturar desde Japón el «pasaje de Venus», fenómeno astronómico registrado en una placa circular donde se observa al planeta Venus pasando entre el Sol y la Tierra; si se reproduce la secuencia de la placa se obtiene un perfecto *time-lapse* del fenómeno. Con esta invención nació la cronofotografía, perfeccionada poco después por el fisiólogo Étienne-Jules Marey inventor del «fusil fotográfico», cuyos disparos lograron capturar fenomenales movimientos de animales y humanos. El primer antecedente del *cine* sucede entre 1878 y 1881, con los experimentos cronofotográficos del inglés Eadweard Muybridge, cuando instaló 24 cámaras fotográficas -cada una con sus operadores- en un hipódromo para descomponer y registrar el galope de un caballo, naciendo así la descomposición fotográfica del movimiento. Según el gran historiador del cine Román Gubern, entre 1895 y 1908 surgen los pioneros cinematográficos como los hermanos Lumière -inventores del cinematógrafo- y el ilusionista y cineasta George Méliès. Entre 1908 y 1918 se conformó el arte cinematográfico y nacieron los primeros mercaderes del cine, con Hollywood a la cabeza. El arte mudo del cine se cultivó durante las primeras dos décadas del siglo XX, hasta que en 1926, entre tímidos balbuceos, el cine aprendió a hablar.

Cartel *The Jazz Singer* (1927)

La primera película de la historia con una banda sonora completa y efectos de sonido sincronizados fue *Don Juan* (1926) del neoyorquino Alan Crosland (1894-1936), la música sincronizada con las imágenes correspondían a fragmentos de la ópera de Mozart. Al año siguiente, Crosland dirigió *Old San Francisco* (1927) -donde introdujo por primera vez los ruidos y efectos sonoros- y la pionera del sonido sincronizado *The Jazz Singer* (1927), que utilizaba el primer sistema de sonido cinematográfico: el mítico *Vitaphone*, donde la banda sonora (música, sonidos, efectos) se grababa en discos que se reproducían de manera sincronizada con la película. La noche del estreno, el 6 de octubre de 1927 en Nueva York, el público embelesado con las canciones quedó estupefacto cuando el cantante y actor Al Jolson, desde su papel de Jack Robin, se dirigió al público y dijo: «Esperen un momento, pues todavía no han oído nada. Escuchen ahora».

Antes de la consolidación sonora en el cine, se solía acompañar a las películas con música en vivo, algunas veces con fonógrafos, otras con el *Vitafono* o con el *Wurlitzer*, una especie de órgano, precursor del sintetizador, capaz de reproducir notas musicales y efectos variados. Jaime Radi-

gales, en su libro *La música en el cine* (2008) nos recuerda que «Las músicas que se utilizaban durante las proyecciones eran de estilos diversos y contrastados, incluso dentro de la misma película. Algunas de las grandes producciones disponían de una partitura propia, escrita expresamente para la ocasión, y algunos de los grandes nombres de la música de aquellos tiempos fueron autores de partituras cinematográficas: Camille Saint-Saëns, por ejemplo, escribió la música para *L'assassinat du duc de Guise* (1908) y Arthur Honegger fue el autor de la partitura con que se estrenó *Napoléon de Abel Gance* (1927). En ocasiones, como en el caso de la película de Gance, el dispositivo musical para los estrenos era espectacular: *Napoléon* se estrenó con toda solemnidad en la *Opéra Garnier de París*, con la participación de su orquesta, integrada por más de ochenta instrumentistas». Han pasado noventa y dos años desde aquella conmoción sonora-cinematográfica de finales de 1927 y la historia del cine sonoro ha pasado por múltiples altibajos y diversos usos estéticos y propagandísticos. No obstante, la inclusión del sonido y de la música en el cine ha enriquecido, en el mejor de los casos, un arte que disfrutamos cada vez con más realismo.

María Candelaria, 1943

México cuenta con una nada desdeñable tradición musical y cinematográfica, no es de extrañar que importantes compositores y arreglistas hayan dedicado sus esfuerzos a musicalizar películas nacionales. El 20 de diciembre de 1951 se estrenó en México la película *¿Qué te ha dado esa mujer?*, célebre secuela de la exitosa *A toda máquina*, ambas protagonizadas por Pedro Infante y Luis Aguilar. Estas películas, joyas de la época de oro del cine mexicano (1936-1959), se posicionaron como exitosas comedias musicales que echaron mano de famosos cantantes populares como protagonistas. El célebre tema musical de la secuela fue compuesto por el jalisciense Gilberto Parra Paz, importante compositor de música ranchera. La música de una película no sólo está formada por sus canciones sino por ingeniosas composiciones que acompañan y apuntalan a las escenas conformando la banda sonora instrumental. En el caso de estas películas, la banda sonora fue compuesta por los prolíficos compositores mexica-

Cartel *Vámonos con Pancho Villa* (1935)

nos Sergio Guerrero (1921–2008) y Raúl Lavista Peimbert (1913–1980). Treinta años después de aquel estreno —cuando en la memoria popular ya se había instalado el estribillo «*Que te ha dado esa mujer / que te tiene tan engreído / querido amigo, querido amigo / yo no se lo que me ha dado*»— el también jalisciense Blas Galindo Dimas (1910–1993) utilizó la canción de Parra Paz para la composición de su *Obertura Mexicana No. 2* (1981). La especialista en archivos sonoros Sibylle Hayem Laforet señala en su artículo *El rescate de la música cinematográfica mexicana* (2000) el olvido en el que ha caído esta tradición: «*En la época de oro del cine se realizaban unas 200 películas al año y la orquesta trabajaba día y noche. Los compositores se especializaban en esta rama; es más, formaban parte del sindicato de la rama cinematográfica. Raúl Lavista musicalizó 360 películas, otros hasta 600... Conocemos a Manuel Esperón, pero también están Sergio Guerrero y Antonio Díaz Conde, Gustavo César Carrión, Enrico Cabiati, Luis Hernández Bretón, Jorge Pérez Fernández... Unos han muerto, otros, como el maestro Esperón, luchan desesperadamente contra el olvido, y Sergio Guerrero ya ni siquiera quiere volver a escuchar su obra. En la década de 1970 se sumaron a éstos los compositores clásico-contemporáneos: Blas Galindo, Eduardo Mata, Joaquín Gutiérrez Heras y Manuel Enríquez, entre otros. ¿Por qué entonces tanto desdén de la sociedad hacia los promotores de su cultura?».*

El novelista, dramaturgo y cineasta francés Marcel Pagnol (1895–1974) solía decir que «*el film mudo era el arte de imprimir y difundir la pantomima y el film parlante es el arte de imprimir, fijar y difundir el teatro*», para Pagnol el cine era teatro impreso en una cinta de celuloide; sesgada o no, la idea del francés recuerda a uno de los revolucionarios musicales y escénicos más discutidos, el alemán Richard Wagner (1813–1883), cuyo legado es tan amplio que no sólo alcanza a la música sino también al teatro, la escenografía, el ensayo, la interpretación mitológica, por mencionar sólo algunas áreas. Pero, indudablemente, lo que más ha trascendido es su invención del drama musical, producto culminante del romanticismo; la *Gesamtkunstwerk* u obra de arte total —combinatoria de música, danza, poesía, pintura, escultura y arquitectura—; y el uso de *leitmotiv*s como sonoros hilos conductores que enfatizan la acción en una escena. Este wagneriano cauce creativo ha desembocado, e influido naturalmente, en un arte donde la banda sonora (*soundtrack*) y la música incidental (*score*) apuntalan dramas contemporáneos y, donde eminentes compositores como Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams musicalizan formas modernas de la ópera y el teatro: ese milagro que llamamos cine.

Los Olvidados (1950)

Esta noche podremos reivindicar el antiguo placer de escuchar música cinematográfica -compuesta, y arreglada, por mexicanos- mientras disfrutamos emblemáticas escenas de lo más granado de nuestro cine. Como en los inicios del cine sonoro, deleitaremos al oído y a la vista con fragmentos de: **¡Que viva México!** (1930, Sergei Eisenstein), **La mujer del puerto** (1933, Arcady Boytler), **Vámonos con Pancho Villa** (1935, Fernando de Fuentes), **Allá en el Rancho Grande** (1936, Fernando de Fuentes), **Redes** (1936, Fred Zinneman y Emilio Gómez Muriel), **Ahí está el detalle** (1940, Juan Bustillo Oro), **Distinto amanecer** (1943, Julio Bracho), **María Candelaria** (1943, Emilio Fernández), **Campeón sin corona** (1945, Alejandro Galindo), **Enamorada** (1946, Emilio Fernández), **Nosotros los pobres** (1947, Ismael Rodríguez), **Salón México** (1948, Emilio Fernández) **Aventurera** (1949, Albert Gout), **El rey del barrio** (1949, Gilberto Martínez Solares), **Los Olvidados** (1950, Luis Buñuel), **Él** (1953, Luis Buñuel), **El Vampiro** (1957, Fernando Méndez), **Macario** (1959, Roberto Gavaldón), **Los Caifanes** (1966, Juan Ibáñez), **Canoa** (1975, Felipe Cazals), **El lugar sin límites** (1977, Arturo Ripstein), **Danzón** (1991, María Novaro), **Como agua para chocolate** (1992, Alfonso Arau), **Cronos** (1992, Guillermo del Toro), **Amores Perros** (2000, Alejandro González Iñárritu), **Y tu mamá también** (2001, Alfonso Cuarón).

EDGAR DORANTES

Pianista, compositor y educador, oriundo de Córdoba, Ver. Activo en los ámbitos del jazz, la música de concierto y como arreglista, se ha presentado en México, EUA, Francia, Canadá, Alemania, Holanda, Bélgica, Tahití. Como jazzista ha alternado con artistas como Joe Lovano, Paquito d’Rivera, Roby Lakatos y Francisco Mela. Ha sido director de orquestas de jazz en EU y México, y Director Invitado de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y la *Latin Big Band de Berklee School of Music*, entre otras agrupaciones que han interpretado sus composiciones, además de su propio Edgar Dorantes Trío y destacados solistas de clásico y jazz. Fundó el proyecto Jazzuv en 2008 y dirigió el Festival Internacional Jazzuv de 2008 a 2013. Sus discos “Remembranzas”, “Espontáneo” y “Encuentros” son ya un referente del jazz en México.

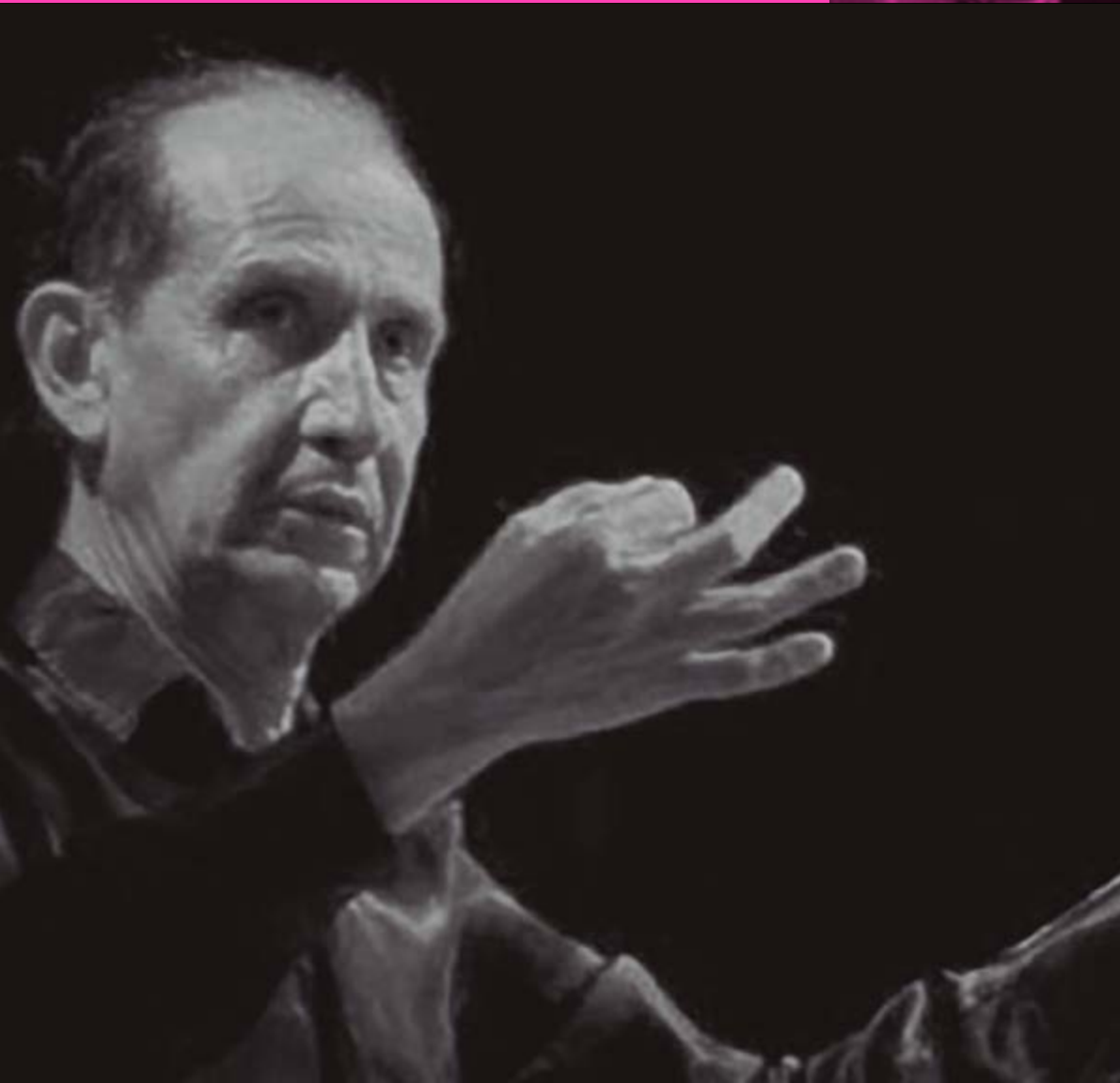
GERARDO MEZA

Nacido en la Ciudad de México, realizó estudios musicales en la Escuela Superior de Música del INBA y en la Escuela de Perfeccionamiento “Vida y Movimiento”. Como violinista, ha sido integrante de distintas orquestas sinfónicas en el país. Actualmente es miembro de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. En su faceta de Director, se ha presentado con distintas agrupaciones, incluyendo el Ensamble Instrumental Festival Mexicano, del cual él es fundador. Ha realizado arreglos de música popular mexicana para diferentes orquestas y grupos de cámara, entre los que destacan la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, entre otros. También ha escrito arreglos para la cantante italiana Filippa Giordano, en las giras que ha realizado a México. Para la Orquesta Sinfónica de Minería ha hecho por encargo diversos arreglos y composiciones.

OMAR GUZMÁN

Pianista, compositor, productor, director y arreglista, realizó sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música y en el Conservatorio Nacional de Música. Fue director musical de las cantantes Eugenia León y Rocío Dúrcal. Como compositor, ha hecho música original para un buen número de obras de teatro, así como la música original de 17 largometrajes y 6 cortometrajes, destacando sus trabajos al lado de Jaime Humberto Hermosillo y Felipe Cazals. En 1992 fue nominado al premio Ariel. En su faceta de orquestador, ha realizado diversos proyectos para el cantante Javier Camarena, destacando el homenaje a Cri-Cri con la Orquesta Sinfónica de Minería. Actualmente es miembro activo de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas y parte del comité organizador de la ceremonia del premio *Ariel*, así como tutor para el programa *Jovenes Creadores*, del FONCA.

ARTURO RODRÍGUEZ DIRECTOR INVITADO

Nacido en la ciudad de Guadalupe, N.L., México en 1976. Es compositor, orquestador, director de orquesta y pianista; ganador de la Medalla Mozart (1996) y becario del Instituto de Cine de Sundance (2010) y el Taller de Música para Películas de ASCAP (2003).

En los últimos quince años se ha enfocado en el arte de la composición orquestal escribiendo música por encargo para orquestas e instituciones alrededor del mundo. Su música ha sido interpretada, entre otras importantes agrupaciones, por Dallas Symphony, Virginia Symphony, Grand Park Symphony (Chicago), Philharmonic Orchestra of the Americas (USA), Orquesta Filarmónica de Montevideo, Orquesta Sinfónica de Chile, Orquesta Filarmónica de la UNAM, Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica de Minería, Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, Orquesta Filarmónica de Boca del Río, Orquesta Filarmónica de Jalisco, Sydney Symphony y Gyonggi Philharmonic (Corea del Sur).

Su versatilidad le ha permitido colaborar con celebridades del mundo de la música como Stewart Copeland (The Police), José Hernández (Mariachi Sol de México/Mariachi Reyna de los Ángeles), y más recientemente con Lila Downs y la Sinfónica de San Francisco así como con el grupo La Santa Cecilia. Ha participado también en reconstrucciones de música de la época de oro del cine mexicano para proyectos como el concierto CDMX Noche de Cine para la Filarmónica de Los Ángeles y el maestro Gustavo Dudamel, y la reconstrucción de música de compositores mexicanos como el *Segundo concierto para piano* de Gonzalo Curiel.

Como orquestador y director de orquesta, ha trabajado en diversos proyectos para cine, televisión y videojuegos, entre ellos las bandas sonoras de *Assassin’s Creed IV/Black Flag-Freedom Cry*, *Zipper*, *Tivist* de Francis Ford Coppola, *Furious7*, *Lights Out*, *Fortnite*. Recientemente dirigió las sesiones de grabación para la banda sonora *It Chapter Two* en los estudios de grabación de Sony (antiguo Metro-Goldwyn-Mayer) y Warner Bros en Hollywood. Actualmente trabaja para Cartoon Network escribiendo música original para la nueva serie animada *Victor and Valentino*, estrenada en abril del 2019.

Su música para cine y de concierto ha sido grabada por la Philharmonia Orchestra, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y la Orquesta Sinfónica Nacional de Eslovaquia; es distribuida por Kronos Records y MoviesScore Media y está disponible en iTunes, Spotify, Apple Music y otras plataformas digitales. Arturo Rodríguez reside en Los Angeles, California desde el 2013.

MÚSICOS OSX

VIOLINES PRIMEROS Mikhaíl Medvid (Concertino) · Joaquín Chávez Quijano (Asistente) · Tonatiuh Bazán Piña · Luis Rodrigo García Gama · José Homero Melgar · Andrzej Zaremba · Luis Sosa Huerta · 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 · Valeria Roa (Interino). **VIOLINES SEGUNDOS** Juan Manuel Jiménez (Principal) · Félix Alanís Barradas (Asistente) · Estela Cuervo Vera · Adelfo Sánchez Morales · Elizabeth Gutiérrez Torres · Marcelo Dufrane McDonald · Borislav Ivanov Gotchev · Lázaro Jascha González · Ryszard Zerynger · Emilia Chtereva · Mireille López Guzmán · Joanna Lemiszka Bachor · David de Jesús Torres · Carlos Quijano · Rocío Luna (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 · Anamar García Salas · Jesus Eduardo Villalpando Dijas (Interino). **VIOLONCELLOS** Ana Aguirre Martínez (Principal Honorario) · Rolando Dufrane McDonald (Asistente Honorario) · David Nassidze · Teresa Aguirre Martínez · Alfredo Escobar Moreno · Daniela Derbez Roque · Maurilio Castillo Sáenz · Inna Nassidze · Yahel Felipe Jiménez López (Interino) · Daniel Aponte Trujillo (Interino). **CONTRABAJOS** Andrzej Dechnik (Principal) · Hugo G. Adriano Rodríguez (Asistente) · Ramón Ramírez Saucedo · Carlos Barquín Viveros · Enrique Lara Parrazal · Jorge Vázquez de Anda · Carlos Villarreal Elizondo · Elliott Ernesto Torres González (Interino) · Juan Manuel Polito Lagunes (Interino). **FLAUTA** Lenka Smolcakova (Principal) · David Alfonso Rivera (Flauta/Piccolo) · Erick Flores García (Interino). **OBOES** Bruno Hernández Romero (Principal) · Laura Baker Bacon (Corno Inglés) · Itzel Mendez Martínez · Vladimir Antonio Escala Sandoval (Interino). **CLARINETES** Juan Manuel Solís (Principal Interino) · David John Musheff (Requinto) · Raquel Contreras Salinas (Interino) · Osvaldo Flores Sánchez (interino). **FAGOTES** Rex Gulson Miller (Principal) · Armando Salgado Garza (Asistente) · Elihu Ricardo Ortiz León · Jesús Armendáriz. **CORNOS** Eduardo Daniel Flores (Principal) · Dawn Droescher (Asistente) · David Keith Eitzen · Tadeo Suriel Valencia · Larry Umipeg Lyon. **TROMPETAS** Jeffrey Bernard Smith (Principal) · Bernardo Medel Díaz (Asistente) · Jalil Jorge Eufracio · Ricardo Badillo Romero (Interino). **TROMBONES** David Pozos Gómez (Principal) · John Stringer (Asistente) · Jakub Dedina. **TROMBÓN BAJO** John Day Bosworth. **TUBA** Eric Fritz. **TIMBALES** Rodrigo Álvarez Rangel (Principal). **PERCUSIONES** Gerardo Croda Borges (Principal) · Sergio Rodríguez Olivares · Alejandra Rodríguez Figueroa (Interino) · Omar Alejandro Tiznado García (Interino). **ARPA** Eugenia Espinales Correa. **PIANO** Jan Bratoz. **MÚSICOS INVITADOS VIOLÍN** Jorge Rodrigo Infante Cadena, José Miguel Mávil Yoval (Servicio Social). **SAXOFÓN** Alfonso Gutiérrez. **TUBA** Natanael Ruiz Contreras. **PERCUSIONES** Gabriel Martínez López. **CELESTA** Diana Castro Ortigoza.

PERSONAL ADMINISTRATIVO OSX

JEFE DEL DPTO. DE MERCADOTECNIA Y LOGÍSTICA ELSILENY OLIVARES RIAÑO · JEFE DE PERSONAL ENRIQUE VÁZQUEZ SELEM · JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN CYNTHIA AELYN CRUZ OCHOA · BIBLIOTECARIO JOSÉ LUIS CARMONA AGUILAR · SECRETARIA DE MERCADOTECNIA MARISSA SÁNCHEZ CORTEZ · DISEÑO GRÁFICO SINSUNI ELEONOREN VELASCO GUTIÉRREZ · ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN CARLOS ARIAS RAMÍREZ · RELACIONES PÚBLICAS VALERIA PÉREZ · PRODUCTOR AUDIOVISUAL ANDRÉS ALAHTA CABRERA · PROMOCIÓN Y VENTAS CLAUDIA GARCÍA PEMBERT. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS MARÍA DEL ROCÍO HERRERA, KARINA PONCE, ANA MEDRANO, CLAUDIA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ · AUXILIARES TÉCNICOS GERARDO HERNÁNDEZ, MARTÍN CEBALLOS, LUIS HUMBERTO OLIVA, ALFREDO GÓMEZ, RAÚL CAMBAMBIA GALLARDO · AUXILIARES DE OFICINA JOSÉ GUADALUPE TREVIÑO, MARTÍN SOTELO, AUXILIAR DE BIBLIOTECA MACEDONIA OCAÑA, SERVICIO SOCIAL LILIANA OREA DOMÍNGUEZ, XOCHIQUETZAL JOSEFINA FALCÓN CRUZ, FRIDA HERNÁNDEZ LÓPEZ, ALBERTO LEZAMA, ZAHID ROMERO VIVEROS.

DIAMANTE

ORO

PLATA

BRONCE

DIFUSIÓN MUSICAL

SEP.
06
20:30

OSX TEM-
PORA-
DA 20
19
DOS

WWW.ORQUESTASINFONICAXALAPA.COM

OSXUV

f

Twitter

Instagram

Facebook

OSXUV

JUANOTE

GRACE ECHAURI, DIRECTORA INVITADA

LOCALIDADES \$120 · 80 · 30 / TLAQNA, CENTRO CULTURAL

ROY

RECTORA Dra. Sara Ladrón de Guevara González · SECRETARIA ACADÉMICA Dra. María Magdalena Hernández Alarcón · SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso · SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Dr. Octavio Agustín Ochoa Contreras · DIRECTOR GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL Mtro. Rafael Alcalá Hinojosa · DIRECTOR DE GRUPOS ARTISTICOS Mtro. Rey Alejandro Conde.

