

NORMA VARGAS
MEZZOSOPRANO

JESUS SUASTE
BARÍTONO

LILY MÁRQUEZ
NARRADORA

Originaria de la Ciudad de México, es Licenciada Cantante de Ópera y de Concierto por el Conservatorio Nacional de Música, además de pasante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM. En el ámbito operístico ha interpretado personajes de Verdi, Offenbach, Mozart, Rossini, Purcell, Tchaikovsky, Johann Strauss, Humperdinck y Federico Ibarra. Su repertorio como solista comprende obras de Pergolesi, Saint-Saëns, Verdi, Beethoven, Mozart, Vivaldi, y Prokofiev. Se ha presentado en México con orquestas como la Filarmónica de la Ciudad de México, Camerata de Coahuila, Sinfónica de Yucatán, Filarmónica de Acapulco, Sinfónica de San Luis Potosí, Sinfónica de Oaxaca, Sinfónica Juvenil de Toluca y Sinfónica Juvenil Carlos Chávez. Formó parte del sexteto femenino *Tuúmben Paax* (Música Nueva), especializado en música contemporánea. Ha participado en eventos internacionales representando a México en Corea, China y Argentina, además de realizar conciertos en Nueva York, EUA. Actualmente es integrante del grupo *Solistas Ensemble del INBA*.

Treinta y siete años han transcurrido desde que Jesús Suaste realizó su debut como cantante de ópera. A lo largo de casi cuatro décadas, Suaste ha acumulado un repertorio de 108 primeros papeles en distintos géneros musicales, como el oratorio, la ópera y el concierto, participado en trece grabaciones, cantado con prácticamente todas las orquestas sinfónicas del país, ha sido invitado a los más importantes festivales culturales de México y actuado en todos los teatros y salas de concierto de importancia en México.

Ha compartido el escenario con figuras de la talla de Plácido Domingo, Gilda Cruz Romo, Francisco Araiza, Cristina Gallardo, Verónica Villarroel, Ramón Vargas, Rosario Andrade, Paul Plishka y Rolando Villazón entre otros. Es Fundador y Director de la Compañía de Ópera de Morelos, que en poco más de cinco años de existencia ocupa ya un lugar importante en el entorno operístico de nuestro país. Su canto lo han disfrutado públicos de España, Israel, Suiza, Irlanda, Estados Unidos y Canadá.

Realizó sus estudios en la Universidad Veracruzana, donde obtuvo el título de Licenciada en Teatro. Realizó una Maestría en Artes en The University of Lethbridge (Canadá) y en 2014 concluyó la Maestría en Apreciación y Creación Literaria en Casa Lamm. En 2013 estrenó con el grupo de orquestas comunitarias de CONACULTA la obra *Alas a Malala*, que realizó junto con el compositor Arturo Márquez. Como directora, fue invitada por la Universidad de Sonora para dirigir teatro musical, de donde surgió su propuesta *I want to live in America*, adaptación del filme *Amor sin Barreras*. Lily ha sido directora, actriz, promotora y maestra en el ámbito escénico, bajo una visión interdisciplinaria, como directora, narradora y cantante. Ha narrado las obras *Máscaras*, para arpa y orquesta, y la Cantata *Sueños*, de Arturo Márquez. Como promotora, dirigió recientemente la Casa de Cultura de Coatepec y fue directora de la Escuela de Teatro del Centro Morelense de las Artes. Actualmente colabora con el Colegio de las Artes *Cafatán Rojo* y con el *Taller de Grabado Experimental* en Coatepec.

Orquesta Sinfónica de Xalapa
Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana 75 ANIVERSARIO

TEMPORADA
UNO 2019

500 VERACRUZ CRUZ

PUERTA DE MÉXICO

JUNIO 28 20:30 TLAQNÁ, CENTRO CULTURAL

PROGRAMA «

ARTURO MÁRQUEZ DANZÓN NO. 9 (10') *

TRES SONES VERACRUZANOS (15') *

- I. SON LLAMA
- II. SON CANDELA
- III. SON PROFUNDO

INTERMEDIO

CANTATA SUEÑOS (45') *

- I. ES UN SUEÑO TODAVÍA
- II. SIN LAMENTO
- III. TENGO UN SUEÑO
- IV. AFORISMOS
- V. INTERNACIONALICEMOS

NORMA VARGAS, MEZZOSOPRANO
JESÚS SUASTE, BARÍTONO Y NARRACIÓN
LILY MÁRQUEZ, NARRACIÓN
CORO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
CORO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LANFRANCO MARCELLETTI, DIRECTOR TITULAR

* ESTRENO EN XALAPA

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** Cyntia 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** Andres Alafita Cabrera · **Promoción y Ventas** Claudia García Peimbert. **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. **Servicio Social** Montserrat Silva, Liliana Orea Domínguez, Frida Hernández López.

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 ARTÍSTICOS Mtro. Rey Alejandro Conde.

CORO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ARMANDO CARMONA, DIRECTOR

SOPRANOS Alejandra Castillo Medina | Adrian Chávez Vázquez | Carmen Karina García Gómez | Claudia Iveth Santiago Cruz | Diana Belén Flores Hermenegildo | Diana Marcela Contreras | Flor Esperanza Palma Márquez | Gabriela Aguilera Carranco | Iliana Maricela Cuenca Romero | Karina Salomé Lerma Sánchez | Nadia Elizabeth Hernández García | Nazarena Michelana Vejar | Perla Huerta Rojas. **MEZZOSOPRANOS / ALTOS** Adriana Isela Hernández Carrola | Ana Georgina Ramírez Mayoral | Beatriz Aline Rosales Vargas | Berenice Carmona Galeote | Deyanira Griselda Zárate Valle | Esbeydi Yaret Cigarroa De la Cruz | Lilián Alejandra Tapia Santillan | Margarita Canseco Flores | María Isabel Flores Solano | Nancy Araceli Zárate Valle | Patricia Castillo Medina | Rocío Rodríguez Matías | Sandra Carmona Galván. **TENORES** Alexandro Amaury Sandoval González | Antonio Pérez Martínez | David Elías Avelar | Fabián Bernabé Cristobal Reyes | José Hugo Guzmán Martínez | Martín Alejandro Pizano Zapata | Reyes Samperio Morales | Ruddy Gabriel Rodríguez Ruz. **BARÍTONOS / BAJOS** Abraham Cabrera Hernández | Alejandro Silva Torres | David Francisco Cenobio Santiago | Ernesto Barajas Gutiérrez | John Paul José Guadalupe Barrera Núñez | Juan Manuel Villalpando Ortiz | Pablo Javier Reyes Sánchez.

CORO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA JOSAFAT GARCÍA MELO, DIRECTOR

SOPRANOS Adriana Sanabria Lorenzo | Zyzly Celidet Arellano Aguirre | Adamira Barradas Cervantes | Ma. De Lourdes Rodríguez Contreras | Elsa Martínez Méndez | Teresita Jiménez Cueto | Yeyetclitally Chávez Guzmán | Martha Diaz Ordaz Cruz | Luz Ma. Salomé Gómez Reyna | Giselle del Carmen Pacheco de la Rosa | Jeanette Ivonne Ramírez Reyes. **CONTRALTOS** Edna Lisbeth Vázquez y Hernández | Gabriela Beltrán Ramos | Alejandra Monserrat Rodríguez Hernández | Ana Lilia Ibarra Torres | Luz Edith Márquez Gámiz | Cecilia Elba Perfecto Toro | Ma. Socorro Perfecto Toro | Patricia Francisca Escudero Oseguera | Rosaura González Ramírez | Eileen Ratchell Martínez González | Harumi Castro Sashida. **TENORES** José Luis Zamario Sagaón | Juan Samuel Alamilla Pérez | Joel Pérez Arciniega | Nahúm Daniel Sáenz Castillo | Miguel Alejandro Texon Flores | Luis Miguel Ramírez del Toro | Víctor Manuel Filobello Aguilar | René González y Salazar | Jorge Salvador Rubio Nieto | José Ernesto May Gómez | Enrique Manuel Segarra Carrión | Jesús Ruiz Cruz. **BAJOS** Marco Antonio Olivares Ruiz | José Alejandro Solano Pozos | Agustín Sedas Gutiérrez Zamora | Eduardo Cota Magallanes | Benito Navarro Piedra | Juan Jesús Guzmán Godínez | Eder Jehú Solís Hernández | Ezequiel CervantesGonzález.

ASESORÍA DANCÍSTICA Nidia Paloma Hernández Pintle | Marilyn Rangel Delfin.

Rastrear el origen de cualquier tipo de música significa adentrarse en la historia cultural de países, pueblos, costumbres. El árbol genealógico de muchas músicas nos sorprende por su frondosidad y majestuosidad, en el caso del danzón encontramos un buen ejemplo. Antiguas danzas campesinas inglesas (*country dance*), pasaron a Francia en el siglo XVII bajo el nombre de contradanza (*contredanse*), posteriormente a las colonias francesas como la isla Saint-Domingue (actualmente Haití y República Dominicana). El 14 de agosto de 1791, al ritmo de los tambores vudú, estalló el primer movimiento revolucionario afroamericano. Algunos habitantes que pudieron alcanzar un barco de tránsito se embarcaron hacia Nueva Orleans, los que sólo disponían de veleros lo hicieron hacia Cuba, arribando en Santiago. Entre las variadas danzas y ritmos que llevaban consigo los fugitivos estaban la gavota, el passepied y sobre todo la contradanza francesa, que rápidamente se transformó en cubana. En su maravilloso ensayo *La música en Cuba* (1946), Alejo Carpentier señala la importancia de esta llegada. «*El hecho es de capital importancia para la historia de la música cubana, ya que la contradanza francesa fue adoptada con sorprendente rapidez, permaneciendo en la isla, y transformándose en una contradanza cubana, cultivada por todos los compositores criollos del siglo XIX, que pasó a ser, incluso, el primer género de la música de la isla capaz de soportar triunfalmente la prueba de la exportación. Sus derivaciones originaron toda una familia de tipos, aún vigentes. De la contradanza en 6 por 8 –considerablemente cubanizada– nacieron los géneros que hoy se llaman la clave, la criolla y la guajira. De la contradanza en 2 por 4, nacieron la danza, la habanera y el danzón*». Al arribar a Cuba la contradanza se fundió con el cinquillo –motivo rítmico evidentemente africano–, las orquestas de baile de Santiago se apropiaron de esta fusión para salpimentar su repertorio y más de cincuenta años después encontraron resonancia en La Habana. Recuerda Carpentier que «*en época en que el viaje de La Habana a Santiago era aventura de quince días o más, podían coexistir dos tipos de contradanza: una, más fiel a patrones clásicos, marcada por el espíritu del minué, que luego se reflejaría en el danzón, a través de la danza; otra, más populachera, que proseguía su evolución iniciada en Santo Domingo, gracias a la presencia de "negros franceses" en la región oriental de la isla. Porque, cuando se habla de la contradanza cubana, no debe olvidarse que paralelamente existieron dos tipos particulares durante toda la primera mitad del siglo XIX: la de Santiago y la de La Habana. (Casi todas las que se escribieron en México, por ejemplo, provenían de la segunda.) Sólo en las últimas décadas del mismo siglo llegaría el cinquillo a la capital, pasando al danzón y al bolero, y haciéndose uno de los elementos integrantes de la música cubana*». Entre 1920 y 1950 los géneros musicales afrocubanos llegaron a nuestro país, teniendo una gran aceptación, sin embargo ya desde 1868 se sabía en México del danzón y se bailaba en parejas, especialmente en Yucatán, Veracruz y posteriormente la Ciudad de México. Jesús Flores y Escalante, en su libro *Salón México. Historia documental y gráfica del danzón en México* (1993) relata que el danzón llegó primero a «*Yucatán vía Puerto Progreso pasando después a Campeche y Champotón, continuando hasta Alvarado y el Puerto de Veracruz, para seguir hasta Tuxpan y Tampico*». Para finales del siglo XIX el danzón había llegado a la Ciudad de México, cautivando a todas las clases sociales y pasando de bailarse en pulquerías y burdeles a las fiestas de la clase media del porfiriato. La relación íntima que Veracruz tiene con el danzón tiene su origen en el último tercio del siglo XIX, cuando una gran migración cubana llegó al Puerto. Don Antonio García de León nos refiere este episodio histórico en su artículo *Con la vida en un danzón: notas sobre el movimiento inquilinario de Veracruz en 1922* (1990): «*El estado de Veracruz sería la entidad mexicana que recibiría el mayor número de emigrantes cubanos durante el porfiriato. Enseguida vendría Yucatán, que también desde tiempos coloniales mantuvo una estrecha relación con la Isla. En tercer sitio aparecería el Distrito Federal*».

El compositor sonorenses **Arturo Márquez (1950-)** es reconocido por utilizar en sus obras formas y estilos de la música popular y tradicional mexicana. Sus inquietudes musicales comenzaron escuchando vals, polcas y chotis; a los dieciséis comenzó sus estudios de violín, tuba, trombón y piano; entre 1970 y 1975 estudió en el Conservatorio Nacional de México; en 1982 ingresó al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical «Carlos Chávez» (CENIDIM) y, entre 1988 y 1990, becado por la Fundación Fullbright estudió en el Instituto de Artes de California, donde incursionó en la computación aplicada a la música; de regreso a México, y aplicando sus recientes conocimientos, echó mano de la computadora y los sintetizadores para componer su Danzón No. 1 (1990). Durante los meses del levantamiento zapatista en Chiapas compone y estrena su Danzón No. 2 (1994). Aunque exploró muchas otras formas y tradiciones musicales no dejó de lado su proyecto danzonero, reivindicando la música de salón, justo como sucedió en Europa con la polca y el vals; sucedieron así su Danzón No. 3 (1994), Danzón No. 4 (1996), Danzón No. 5 "Portales de madrugada" (1997), Danzón No. 6 "Puerto Calvario" (2001), Danzón No. 7 (2001) y el Danzón No. 8 "Homenaje a Maurice" (2004) donde explora las atmósferas y sonoridades ravelianas. Más de diez años después compuso su **Danzón No. 9 (2017)**, dedicado al gran director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y que en las palabras del compositor «*se trata de una pieza que tiene que ver con el encuentro de sentimientos, en una forma Rondó, donde cada parte aborda un sentimiento específico, empieza con furia, después se va al dolor, a la lejanía, a la pasión y finalmente a la alegría, regresar a la alegría después de todo el suceso*».

Compuesta para conmemorar los 500 años de Veracruz, **Tres sonos veracruzanos (2019)** es un homenaje a la música de nuestro Estado, que desde hace tiempo ha sido inspiración para Márquez. Inspirada en el Fandango, la antigua fiesta tradicional del sur de Veracruz, y en algunos de sus sonos, y que en sus orígenes, según don Antonio García de León «*fue la fiesta que daba identidad al mundo de los blancos, mestizos, negros y mulatos que compartían la cultura local sin identificarse ni con los peninsulares ni con los indios, que creaban una cultura propia a partir de los pueblos camineros, antiguas cabeceras ahora mestizadas y que conservaban, en muchos casos, sus barrios*

aborígenes, sus repúblicas de indios». La obra está compuesta por tres sonos; nos dice Márquez sobre el primero, Son Llama, que «*es un homenaje a una especie de fanfarria que tiene que ver con La Bamba, con el Toro Zacamandú, con el son de pareja. Es una obra que llama*». Sobre el segundo, Son Profundo, que «*está apegado a temas como 'El Fandanguito' y 'La Lloroncita'*» dialectos suyos; y el tercero, Son Candela, está basado en el zapateado jarocho y en la célula rítmica que todo fandanguero recuerda con el mnemónico "café con pan", señala Márquez: «*hice mi propio movimiento basado en esta base rítmica*».

Derivada del madrigal renacentista, la cantata es una antigua forma musical nacida en los albores del barroco italiano a principios del siglo XVII; aunque desde sus inicios las temáticas de las cantatas fueron de índole amorosa, también existieron algunas con tratamiento dramático de temas históricos, con un vívido énfasis en el valor y el significado de las palabras e inusuales giros de armonía y melodía. No es de extrañar que este tipo de composición atrajera a un compositor tan comprometido socialmente como Arturo Márquez, que encontró en la cantata el medio adecuado para explorar sonoramente diversos Sueños. En palabras de Márquez «*Vivir sin sueños es un absurdo, es dejarse llevar por la desesperanza, caminar sin luz y sin sentido. Es no amarse a sí mismo ni a la humanidad que le rodea. Es el principio de los malos pensamientos, es ocio emocional, es pesadilla. Los sueños pueden empezar como fantasías pero también pueden terminar en bellas realidades. Porque algo es muy cierto, los sueños nacen para realizarse, son metas para el futuro. Son esqueleto y carne y son el alma de nuestra existencia*».

Tenemos sueños propios, comunes y sueños de grandes pensadores que nos nutren constantemente. Son motor de vida, ejemplos a seguir, vitaminas diarias, caminos para recorrer, luz constante. Nutrirnos de sueños pasados es resetearlos, volverlos a la vida. Vivimos en un mundo lleno de sueños realizados y sueños por realizar. Don Pedro Calderón de la Barca nos señala que "La Vida es Sueño", es el sueño permanente que permite que nos realicemos constantemente por nuestro propio esfuerzo.». La **Cantata Sueños (2006)** se estrenó el mismo año de su composición en el Festival Cervantino bajo la dirección de Eduardo García Barrios, la parte escénica estuvo a cargo de José Luis Cruz y Eduardo Langagne en la creación y adaptación poética de textos. Conformada por cinco partes: I. Es un sueño todavía; II. Sin lamento; III. Tengo un sueño; IV. Aforismos y V. Internacionalicemos. El propio Arturo Márquez nos explica que «*Es un sueño todavía, para narrador, coro y orquesta, se basa fundamentalmente en una décima de mi amigo Guillermo Velázquez. El contenido de sus versos resume en gran medida la intención conceptual que buscaba para esta obra. "El sueño de mi país es un sueño todavía" enmarca esa esperanza por el bienestar común de cualquier país con sueños a realizar. Quise hacer esta obra a manera de un son que reflejara la música huapanguera del Maestro Velázquez*».

Sin Lamento, para barítono, coro y orquesta, es una recreación poética-musical de las palabras que el Jefe Seathl, de la tribu Suwamish, envía al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en 1855. Éste hace una oferta a Seathl para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos que hoy forman el Estado de Washington. A cambio, promete crear una "reservación" para el pueblo indígena. La respuesta del Jefe Seathl es quizá uno de los mejores ejemplos de la lucha del hombre por su entorno como beneficio de un bien común. Leí este texto por primera vez en un póster que me regaló el dueño de un pequeño restaurante en algún lugar de Chiapas, a finales de los años 1970, y me acompañó hasta la composición de esta obra, más de 25 años después. La música recrea sonidos indígenas de mi tierra, Sonora, la música clásica y la habanera.

Tengo un Sueño, para narrador coro y orquesta, se basa en el famoso discurso (1963) del Dr. Martin Luther King (1929 -1968), que es esencial en la lucha de los derechos humanos y en el reconocimiento de la igualdad racial. La obra la compuse realmente dos años antes, con muchos problemas en el texto y en la música. Regresé a ella con la ayuda fundamental del Mtro Langagne. Quizá se pueda pensar que siendo Luther King afroamericano debería haber usado géneros musicales de este estilo, pero realmente es un intento sano de recordar aquellas milongas camperas de Atahualpa Yupanqui, aunque con un concepto orquestal.

Aforismos, para mezzosoprano, coro de mujeres y orquesta, recrea frases célebres de Mahatma Ghandi que hablan de la no violencia. "Ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego". Busco acercar sonoridades lejanas con el uso de un gran solo para el corno inglés, arpa, crótalos. Una visión personal de la música oriental.

Internacionalicemos, para narrador, mezzosoprano, barítono y orquesta, tiene como base el ensayo "La internacionalización de las Amazonas" del Dr. Cristovam Buarque. En el año 2000, estando el Dr. Buarque, entonces Ministro de Educación de Brasil, en una universidad de los EUA, se le preguntó que pensaba él, como humanista, respecto la internacionalización del Amazonas. La respuesta fue épica: "Si la Amazonia, desde el punto de vista de una ética humanista, debe ser internacionalizada, internacionalicemos las reservas de petróleo... los museos de este mundo... el hambre de los niños...". En esta obra utilizo ritmos cercanos a la samba en un tono un tanto sarcástico.».

Tanto en **Sueños** como los **Sonos** y el **Danzón** hay componentes negros, vitales. La negritud, esa largamente olvidada tercera raíz, es parte fundamental de la configuración de Veracruz, no es fortuito que el corazón mexicano del danzón siga siendo el puerto de Veracruz y que en la Ciudad de México se siga cultivando desde finales del siglo XIX. Como el son y el danzón, los mexicanos somos un crisol de múltiples elementos identitarios. La audición de esta noche nos lo recuerda. Escuchar a Márquez es una buena manera de conmemorar medio milenio de mezclas, hibridaciones y fusiones culturales.

AXEL JUÁREZ

MÚSICOS OSX

VIOLINES PRIMEROS Mikhail 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 | Anayely Olivares Romero | Alexander Kantaria | Eduardo Carlos Juárez | Melanie Asenet Rivera Gracia | Pamela Castro Ortigoza | Valeria Roa (Interino). **VIOLINES SEGUNDOS** Juan Manuel Jiménez (Principal) | Lázaro Jascha González (Asistente Honorario) | Estela Cuervo Vera | Adolfo Sánchez Morales | Marcelo Dufrane McDonald | David de Jesús Torres | Elizabeth Gutiérrez Torres | Borislav Ivanov Gotchev | Ryszard Zerynger | Emilia Chtereva | Mireille López Guzmán | Joanna Lemiszka Bachor | Rocío Luna Pérez | Perla del Rocío Fernández (Interino) | Nancy Lizzeth Hernández Ramírez (Interino). **VIOLAS** Yurii Inti Bullón Bobadilla (Principal) | Ana Catalina Ruelas Valdivia (Asistente) | Marco Antonio Rodríguez | Ernesto Quistián Navarrete | Eduardo Eric Martínez Toy | Andrei Katsarava Ritsk | Tonatiuh García Jiménez | Marco Antonio Díaz Landa | Jorge López Gutiérrez | Gilberto Gerardo Rocha Martínez | Anamar García Salas | Jesús Villalpando Dijas (Interino). **VIOLONCELLOS** Inna Nassidze (Principal Honorario) | Ana Aguirre Martínez (Asistente Honorario) | Teresa Aguirre Martínez | Alfredo Escobar Moreno | Rolando Dufrane McDonald | Daniela Derbez Roque | David Nassidze | Maurilio Castillo Sáenz | Yahel Felipe Jiménez López (Interino) | Marcos Daniel Aponte (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 | Elliot Torres González (Interino) | Juan Manuel Polito Lagunes (Interino). **FLAUTAS** Lenka Smolcakova (Principal) | David Alfonso Rivera (Piccolo) | Kori Wayta Bullón Bobadilla (Interino). **OBOES** Bruno Hernández Romero (Principal) | Vladimir Escala (Asistente Interino) | Itzel Mendez Martínez | Laura Baker Bacon (Corno inglés). **CLARINETES** Juan Manuel Solís (Principal Interino) | David John Musheff (Requinto) | Raquel Contreras (Interino) | Osvaldo Flores Sánchez (Interino). **FAGOTES** Rex Gulson Miller (Principal) | Armando Salgado Garza (Asistente) | Jesús Armendáriz | Elihu Ricardo Ortiz León. **CORNOS** Eduardo Daniel Flores (Principal) | Dawn Droscher (Asistente) | David Keith Eitzen | Tadeo Surriel Valencia | Larry Umipeg Lyon. **TROMPETAS** Jeffrey Bernard Smith (Principal) | Bernardo Medel Díaz (Asistente) | Jalil Jorge Eufrazio | Víctor Miguel López Morales (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** Jesús Reyes López (Principal) | Sergio Rodríguez Olivares | Gerardo Croda Borges | Alejandra Rodríguez Figueroa (Interino). **ARPA** Eugenia Espinales Correa. **PIANO** Jan Bratoz. **MÚSICO INVITADO | OBOE** José Arias Olmos. **CORNO:** Briam Josvany Bautista. **TROMBÓN:** Jesús Martín Ortega Pérez.

AMIGOS CORPORATIVOS OSX

ORO

Polo&Storch

FERRETERÍA
ONOFRE
Soluciones para vivir mejor

PLATA

BOLA DE ORO
calidad coatepec

Comex

BRONCE

tempera
IMPRESOS

DIFUSIÓN MUSICAL

SUEÑOS

Vivir sin sueños es un absurdo, es dejarse llevar por la desesperanza, caminar sin luz y sin sentido. Es no amarse a si mismo ni a la humanidad que le rodea. Es el principio de los malos pensamientos, es ocio emocional, es pesadilla. Los sueños pueden empezar como fantasías pero también pueden terminar en bellas realidades. Porque algo es muy cierto, los sueños nacen para realizarse, son metas para el futuro. Son esqueleto y carne y son el alma de nuestra existencia.

Tenemos sueños propios, comunes y sueños de grandes pensadores que nos nutren constantemente. Son motor de vida, ejemplos a seguir, vitaminas diarias, caminos para recorrer, luz constante. Nutrirnos de sueños pasados es resetearlos, volverlos a la vida. Vivimos en un mundo lleno de sueños realizados y sueños por realizar. Don Pedro Calderón de la Barca nos señala que "La Vida es Sueño", es el sueño permanente que permite que nos realicemos constantemente por nuestro propio esfuerzo.

La cantata **Sueños** la escribí en el año 2006 y se estrenó ese mismo año en el Festival Cervantino, bajo la dirección de Eduardo García Barrios, con quien trabajé cercanamente todo ese año. José Luis Cruz estuvo a cargo de la parte escénica y Eduardo Langagne fue quien realizó el guión, adaptando poéticamente los textos y creando otros originales.

Es un sueño todavía, para narrador, coro y orquesta, se basa fundamentalmente en una décima de mi amigo Guillermo Velázquez. El contenido de sus versos resume en gran medida la intención conceptual que buscaba para esta obra. "El sueño de mi país es un sueño todavía" enmarca esa esperanza por el bienestar común de cualquier país con sueños a realizar. Quise hacer esta obra a manera de un son que reflejara la música huastanguera del Maestro Velázquez.

Sin Lamento, para barítono, coro y orquesta, es una recreación poética-musical de las palabras que el Jefe Seathl, de la tribu Suwamish, envía al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en 1855. Éste hace una oferta a Seathl para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos que hoy forman el Estado de Washington. A cambio, promete crear una "reservación" para el pueblo indígena. La respuesta del Jefe Seathl es quizá uno de los mejores ejemplos de la lucha del hombre por su entorno como beneficio de un bien común. Leí este texto por primera vez en un póster que me regaló el dueño de un pequeño restaurante en algún lugar de Chiapas, a finales de los años 1970, y me acompañó hasta la composición de esta obra, más de 25 años después. La música recrea sonidos indígenas de mi tierra, Sonora, la música clásica y la habanera.

Tengo un Sueño, para narrador coro y orquesta, se basa en el famoso discurso (1963) del Dr. Martin Luther King (1929 -1968), que es esencial en la lucha de los derechos humanos y en el reconocimiento de la igualdad racial. La obra la compuse realmente dos años antes, con muchos problemas en el texto y en la música. Regresé a ella con la ayuda fundamental del Mtro Langagne. Quizá se pueda pensar que siendo Luther King afroamericano debería haber usado géneros musicales de este estilo, pero realmente es un intento sano de recordar aquellas milongas camperas de Atahualpa Yupanqui, aunque con un concepto orquestal.

Aforismos, para mezzosoprano, coro de mujeres y orquesta, recrea frases célebres de Mahatma Ghandi que hablan de la no violencia. "Ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego". Busco acercar sonoridades lejanas con el uso de un gran solo para el corno inglés, arpa, crócalos. Una visión personal de la música oriental.

Internacionalicemos, para narrador, mezzosoprano, barítono y orquesta, tiene como base el ensayo "La internacionalización de las Amazonas" del Dr. Cristovam Buarque. En el año 2000, estando el Dr. Buarque, entonces Ministro de Educación de Brasil, en una universidad de los EUA, se le preguntó que pensaba él, como humanista, respecto la internacionalización del Amazonas. La respuesta fue épica: "Si la Amazonia, desde el punto de vista de una ética humanista, debe ser internacionalizada, internacionalicemos las reservas de petróleo... los museos de este mundo... el hambre de los niños...". En esta obra utilizo ritmos cercanos a la samba en un tono un tanto sarcástico.

ARTURO MÁRQUEZ

1. ES UN SUEÑO TODAVÍA

(Narrador, coro y orquesta, basado en una Décima de Guillermo Velázquez)

Soñé que soñando estaba
(que soñando estaba)
un sueño que yo soñé
y en el sueño desperté
desperté soñando
desperté soñando que no soñaba.
Aunque, aunque al soñar sollozaba
Porque, porque soñando quería
porque soñando quería
que aquel sueño que tenía
fuera ensoñación feliz,
el sueño de mi país
es un sueño todavía.

Soñando
desperté soñando
soñando estaba
sollozaba
un sueño que yo soñé
desperté
que no soñaba
sollozaba
soñando quería
que tenía
ensoñación feliz
desperté soñando
el sueño de mi país
es un sueño todavía

Narrador

Hemos venido a este lugar para recordar la impetuosa urgencia del ahora.

Coro

Es un sueño todavía

Narrador

Ya hoy es mañana y no podemos esperar hasta un mañana que ya es hoy

Coro

Es un sueño todavía

Narrador

El suelo está enriquecido con la historia de nuestros muertos.

Coro

Es un sueño todavía

Narrador

Y lloran los violines, los pianos y las voces

Coro

Es un sueño todavía

Narrador

Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad.

Coro

Es un sueño todavía

Narrador

Garantizar en este nuevo siglo, felicidad completa impostergable.

Coro

Es un sueño todavía

Narrador

La no violencia perfecta es la mayor valentía.

Coro

Es un sueño todavía

Narrador

No hay camino para la paz, la paz es el camino.

Coro

Es un sueño todavía

Narrador

La verdad es interior.

Coro

Es un sueño todavía

Narrador

Purificar los cementerios.

Coro

Es un sueño todavía

Narrador

El sueño de mi país.

Coro

Es un sueño todavía

Coro

Soñé que soñando estaba
(que soñando estaba)
un sueño que yo soñé
y en el sueño desperté
desperté soñando
desperté soñando que no soñaba.
Aunque, aunque al soñar sollozaba
Porque, porque soñando quería
porque soñando quería
que aquel sueño que tenía
fuera ensoñación feliz,
el sueño de mi país
es un sueño todavía.

2. SIN LAMENTO

(Barítono, coro y orquesta, basado en un discurso del Jefe Seathl)

Barítono

Las lágrimas de compasión de nuestros padres
Se han secado con el cielo de los siglos.
Las lágrimas de compasión de nuestros padres
Se han secado con el cielo de los siglos.

Los sueños de nuestros mayores
Están vivos, están vivos
En el corazón de nuestro pueblo,
Aunque la noche del indio promete ser oscura
Y nada brilla, Y nada brilla, Y nada brilla en su horizonte.

Barítono y coro

No lamentaré, no lamentaré
nunca lloraré
no lamentaré, nunca lloraré
nunca lloraré por esta ruina
Porque parte de esa culpa es de nosotros.

Barítono

Pero mis palabras son estrellas que no cambian.
Vientos de voz triste gimen en la distancia.
El Día es claro
El Día es claro
Mañana puede estar lleno de nubes.

Barítono y coro

Donde quiera que vaya
Escucharé los pasos
Escucharé los pasos de mi cruel verdugo
Y esperaré el encuentro del destino,
Como la corza herida
Como la corza herida
Cuando escucha de cerca al cazador.

No lamentaré, no lamentaré
nunca lloraré
no lamentaré, nunca lloraré
nunca lloraré por esta ruina
Porque parte de esa culpa es de nosotros.

No lamentaré
Cómo comprar la tierra
nunca lloraré

Cómo comprar el cielo
nunca lloraré por esta ruina

Coro

¿Comprar por qué el cielo la llovizna?
¿Comprar por qué el viento que susurra?
¿Comprar por qué la tierra sus aromas?
El búfalo el águila
si los árboles, si los hombres
si los pájaros compartimos el aire
si los bosques, si los pinos
todos ellos son árboles sagrados
circula por sus venas
la savia como un río de fertilidad

¿Cómo comprar el cielo?
¿Cómo comprar la lluvia?
¿Cómo comprar el viento que susurra?
¿Cómo comprar los bosques?
¿Cómo comprar las flores?
¿Cómo comprar la tierra y sus aromas?
¿Cómo comprar los ríos?
¿Cómo comprar arroyos?
¿Cómo comprar el cielo y la tierra?
Cielo y tierra no son cosas que se compran
ni collares que se cambian por objetos
no comprendo que concedan mas valor y mas confianza
a una máquina de humo
no comprendo, no comprendo, no comprendo
¿para que serviría la vida?
Si no puedo oír el canto de los pájaros

¿Comprar por qué el cielo la llovizna?
¿Comprar por qué el viento que susurra?
¿Comprar por qué la tierra sus aromas?
El búfalo el águila

Tierra y cielo
Cielo y tierra
No son cosas
Que se compran así
Tierra y cielo
Cielo y tierra
No son cosas que se cambien o se compren
Que se compren o se cambien
Son genuinas y vitales como el corazón

¿Cómo comprar el duelo?
¿Cómo comprar dolores?
¿Cómo comprar sustancia y existencia?
¿Cómo comprar la angustia?
¿Cómo comprar zozobra?
¿Cómo comprar la íntima ternura?
¿Cómo comprar caricias?
¿Cómo comprar un beso?
¿Cómo comprar la fértil alegría?
Los deseos no son cosas que se compran
Ni hay un precio que cotice nuestro anhelo
No comprendo
No es posible merecer ese futuro
Sin tener una utopía
No comprendo, no comprendo, no comprendo
¿Para qué serviría la vida?
Si no hubiera un sueño limpio y noble en cada quien

Barítono

Cuando el último piel roja se haya ido
Y su memoria entre blancos
Se convierta en mito,
Quedará la invisible presencia de mi tribu.
Porque los muertos tienen poder eternamente,
Aunque quizá no hay muertos,
Aunque quizá no hay muertos,
Sólo un cambio de mundos.

Barítono y coro

No lamentaré, no lamentaré
nunca lloraré
no lamentaré, nunca lloraré
nunca lloraré por esta ruina
Porque parte de esa culpa es de nosotros
No lamentaré.

No lamentaré,
Somos parte de la tierra
nunca lloraré
es la tierra parte de nosotros
no lamentaré,
la tierra no es del hombre
nunca lloraré
el hombre es de la tierra

3. TENGO UN SUEÑO

(Narrador, coro y orquesta, basado en el discurso de Martin Luther King)

Narrador

Hace cien años se firmó el decreto que significó un gran rayo de luz
y de esperanza para millones de esclavos negros quemados en las llamas
de la injusticia.
El decreto llegó como un precioso amanecer al final de una larga noche
de cautiverio.
La promesa de que a todos los hombres les sería garantizado el derecho
a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.
Pero cien años después, el negro aún no es libre.

Coro

Tengo un sueño
Yo tengo un sueño
El digno sueño de la libertad
Soñar con la libertad
Soñar con la justicia
Por la justicia hay que luchar
El digno sueño de la libertad
Son cien años soñando cien años luchando

Tengo un sueño
Yo tengo un sueño
El digno sueño de la libertad
Son cien años soñando, cien años luchando
Soñar con la libertad
Soñar con la justicia
La vida entera de luchar
Cien años soñando eliminar cadenas
La vida lacerada
Sueño hijos libres, fuertes
Felices, iguales a los otros

Narrador

Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del
momento, yo aún tengo un sueño.
Sueño que un día habrá un sitio en la tierra donde niños y niñas negras,
puedan unir sus manos con las de niños y niñas blancas y caminar unidos,
como hermanos y hermanas.
Sueño que algún día se unirá todo el género humano.

Coro

Soñar con la equidad
Camino tan luminoso
Y siempre ser respetado
Luchando siempre por la paz
Luchando por la paz en el mundo
Por la paz en mi tierra
Por la paz en mi mismo
Por la sólida roca que propicia la hermandad

Tengo un sueño
Yo tengo un sueño
El digno sueño de la libertad

Son cien años soñando, cien años luchando
Soñar con la libertad
Soñar con la justicia
La vida entera de luchar
Actuemos de inmediato
Que la urgencia del momento
Sacude los cimientos de la nación
Hijos unan manos fraternas
Conserven capacidad de soñar

Narrador

¡Hoy tengo un sueño!
Con esta fe podremos esculpir de la montaña del desaliento una piedra de
esperanza.
¡Que repique la libertad!
Con esta fe podremos convertir el sonido discordante en una hermosa
sinfonía de fraternidad.
¡Que repique la libertad!

Coro

Hermanos cuando llegue el final
Sabremos qué es vivir soñando
Veremos que la lucha era el sueño
Sabremos si el espíritu es fuerte
Majestuoso en la altura
Si esculpió en la montaña
La esperanza que siempre, siempre,
Repica persistente
Voz de libertad.

Tengo un sueño
Yo tengo un sueño
El digno sueño de la libertad
Toda una vida soñando
En prescindir de cadenas
Luchando así, buscando al fin
Ser siempre respetado
Compartiendo con todos
Niñas negras
Niñas blancas
Niños negros, blancos,
Como hermanos

Tengo un sueño
Un día en la tierra
Tendremos sitio
En donde puedan
Unir sus manos
Todas las razas

Por la paz en el mundo
Por la paz en mi tierra
Tengo un sueño
Hermoso sueño
Tengo un sueño
Hermoso sueño tengo
Seguir soñando

4. AFORISMOS

(Mezzosoprano, coro femenino y orquesta, basado
en reflexiones de Mahatma Gandhi)

Coro

Lo que se obtiene con violencia
solamente se puede mantener con violencia
La violencia es el miedo a la verdad
de los ideales nobles por la paz de los demás
No debemos perder la fe en la humanidad
que es como un océano
no se ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias

Mezzosoprano

Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego
Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego
La verdad es totalmente interior no hay que buscarla fuera de nosotros
ni querer realizarla luchando con violencia con tantos enemigos exteriores

Coro y mezzosoprano

Los grilletes de oro son
mucho peor que los de hierro
no violencia es la virtud
cobardía vicio mayor
nuestra vida sin amor
a la muerte conduce no sentir amor
una acción impura
desemboca en fines impuros
para la verdad
la verdad tan humilde como el polvo debe ser
y la libertad
se convierte en burla cuando el precio es destruir
la verdad no dañará jamás
la verdad jamás daña una causa que es justa

La verdad es totalmente interior no hay que buscarla fuera de nosotros
ni querer realizarla luchando con violencia con tantos enemigos exteriores

Coro

Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego
Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego

Mezzosoprano

Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego
Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego

No hay camino posible hacia la paz
porque siempre la paz es el camino
si no existe camino hacia la paz
la paz es el camino

5. INTERNACIONALICEMOS

(Narrador, barítono, mezzosoprano, coro y orquesta,
basado en el discurso de Cristovam Buarque)

Narrador

Como Brasileño estoy contra de la internacionalización de la Amazonia
como humanista conozco el riesgo de la degradación ambiental que sufre
la Amazonia y puedo imaginar su internalización, como también de todo lo
demás que tiene importancia para la humanidad
si la Amazonia bajo una óptica humanista debe ser internacionalizada

Coro

Internacionalicemos las reservas de petróleo
y todo su monopolio Internacionalicemos
Internacionalicemos el capital financiero
Todo el activo dinero Internacionalicemos
Internacionalicemos el legado cultural
de toda la humanidad. Internacionalicemos
Internacionalicemos el arsenal que poseemos
y que nunca lo explotemos. Internacionalicemos

Narrador rap

Internacionalicemos Roma, México y Venecia
Italia, Alemania y Grecia
Internacionalicemos los museos de este mundo
el del Prado, el del Louvre, el Gugenheim, el Pérgamo, el Vaticano
Internacionalicemos patrimonio cultural
y no queremos ver la manipulación que llevaría tener un mundo
destruido el arsenal nuclear es arma para destrucción masiva viva
capaces son de usar las armas y el rencor y pueden explotar
reservas forestales . Internacionalicemos entonces a los niños y
garantizar, garantizar en este nuevo siglo una felicidad completa
impostergable Internacionalicemos las reservas de petróleo, capitales
financieros legado cultural salud y bienestar; la humanidad, París, Milán,
Berlín, Moscú y Nueva York. También Brasil

Coro

Internacionalicemos a los niños de este mundo
para que un digno y rotundo bienestar les procuremos
Internacionalicemos su salud su bienestar si importar el lugar
Donde nacen o nacemos

Mezzosoprano

Es oficio del río descifrar los secretos del agua
a los hombres del mundo, mujeres y niños
corresponde también descifrar el oficio del río

Barítono

Como un río nacemos, sorteamos peligros
nuestro cauce se ensancha
Otras aguas nos hacen crecer
manantiales y lluvia

Mezzosoprano y Barítono

Otras aguas nos hacen crecer
manantiales y lluvia
hilos de agua
hilos de agua
nos nutren el cauce imperfecto
nutren el cauce imperfecto que avanza
Que avanza y avanza y avanza
extendiendo su curso
extendiendo su curso

Coro

Y aquí vamos al encuentro de un mar
Que es el sueño de todos
Y aquí vamos al encuentro de un mar
Que es el sueño de todos

Narrador

Si los Estados Unidos quieren internacionalizar la Amazonia
por el riesgo de dejarla en las manos de los brasileiros

Coro

Internacionalicemos el capital financiero
Todo el activo dinero. Internacionalicemos
Internacionalicemos el legado cultural
de toda la humanidad. Internacionalicemos
Internacionalicemos el arsenal que poseemos
y que nunca lo explotemos. Internacionalicemos

Narrador

Aceptamos la internacionalización de un mundo
Justo y equitativo
pero mientras no sea así
los recursos naturales serán nuestros, sólo nuestros

Coro

Soñé que soñando estaba
(que soñando estaba)
un sueño que yo soñé
y en el sueño desperté
desperté soñando
desperté soñando que no soñaba.
Aunque, aunque al soñar sollozaba
Porque, porque soñando quería
porque soñando quería
que aquel sueño que tenía
fuera ensoñación feliz,
el sueño de mi país
es un sueño todavía.