Universidad Veracruzana

CÓDIGO DE COLOR

ABR.
TLAQNÁ, | 28
CENTRO CULTURAL | 20:30

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE RACHMANINOV (1873)

BEDRICH SMETANA

ŠÁRKA (10')

SERGE! RACHMANINOV

RAPSODIA SOBRE
UN TEMA DE PAGANINI
EN LA MENOR OP. 43 (22')

ARTA ARNICANE, PIANO

INTERMEDIO

DATAROVICH SHOSTAKOVICH

SINFONÍA No. 10 EN MI MENOR Op. 93 (57')

- I. MODERATO
- II. ALLEGRO
- III. ALLEGRETTO
- IV. ANDANTE; ALLEGRO

MARTIN LEBEL, DIRECTOR TITULAR

CONCIERTO DEDICADO AL DR. SERGIO ALVA LOZANO †

Bedřich Smetana (1824-1884): Šárka (1875)

Smetana compuso *Má vlast (Mi patria)* como ciclo de seis poemas sinfónicos, iniciándolo con *Vyšehrad (ca.* 1872-1874) y concluyéndolo con *Blaník* (1879).

Siguiendo el ejemplo de Franz Liszt (1811-1886), Smetana dispone sus poemas como movimientos autónomos, articulados en varias partes claramente distinguidas. También como Liszt, elige motivos diversos como inspiración de sus poemas, que en el caso del presente ciclo se hallan directamente relacionados a la nación checa. Šárka, tercero del ciclo, está motivado por el episodio protagonizado por la joven guerrera homónima en la leyenda conocida como la *Guerra de las doncellas*¹.

Tras la muerte de la mítica reina Libuše², Vlasta asume el mando de un ejército femenino que combate contra el ejército masculino comandado por Přemysl, viudo de Libuše. En este contexto Šárka, lugarteniente de Vlasta, atrae mediante engaños a un contingente enemigo bajo el mando de Ctirad, haciéndose atar a un árbol, pretendiendo que las doncellas de Vlasta la habían capturado y abandonado, y previamente dejando en la cercanía un cuerno e hidromiel narcotizado. Tras ser desatada, Šárka ofrece el hidromiel a sus liberadores, que brindan bebiéndolo con festivo ánimo. El narcótico surte pronto el efecto deseado por las guerreras que, convocadas por el cuerno tocado por Šárka, salen decididamente de su escondite para matar a los hombres³.

Smetana estructura este poema en cinco partes más una coda (A - B - C - D - E - Coda), estando las tres partes intermedias $(B \ a \ la \ D)$ abiertas, mientras que las $A \ y \ E$ se hallan armónicamente cerradas, aunque directamente enlazadas a las partes siguientes mediante elisiones.

Šárka es un ejemplo, poco común para su época, de una obra en la que todas sus partes de hallan en el área armónica de la tónica (La menor). Las partes C y D brindan un contraste, al hallarse en el área de la tónica mayor: la C (*Moderato ma con calore*) expresa el nacimiento del amor de Ctirad por Šárka mediante un tema intensamente apasionado, mientras que la D es sumamente animada, en buena medida gracias a la elaborada textura empleada por Smetana para evocar la celebración por la liberación de Šárka. Conforme los hombres ceden ante el sueño la música disminuye en intensidad y elaboración, hasta que los ronquidos de los combatientes son representados por un Do grave, cortesía del 2º fagot, poco antes de que el 1º corno convoque, con otro Do una octava más alto, a las resueltas guerreras al sanguinario exterminio de los adversarios.

Serguéi Rajmáninov (1873-1943): Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta en La menor, Op. 43 (1934)

Tras su partida de Rusia, en 1917, Rajmáninov nunca volvería a su patria, donde se había formado humana y artísticamente, llevando también a cabo una carrera musical sobresalientemente exitosa como pianista, com-

¹ La referencia histórica al parecer más antigua a esta guerra se halla en la *Chronica boemorum*, escrita por Cosmas de Praga (ca. 1045-1125) en el siglo XII.

² Smetana había compuesto ya en los años 1869-1872 la ópera *Libuše*, también relacionada musicalmente con varios de los poemas en *Má vlast*, y con la misma reina como protagonista principal.

³ A partir de una de las versiones del episodio, Ctirad, una vez apresado, fue conducido al castillo de Děvín (edificado por Vlasta) donde es torturado hasta morir.

NO TAS AL PRO GRA MA

positor y director de orquesta. Iniciado su exilio Rajmáninov comenzó a ampliar su repertorio pianístico, pues decidió que la mejor manera de procurar ingresos para él y su familia sería desarrollar su carrera como concertista de piano⁴. El efecto combinado del exilio y de esta decisión profesional en la creatividad de Rajmáninov dio como resultado que después de 1917 únicamente completara seis obras nuevas⁵.

La Rapsodia toma como punto de partida el siguiente tema, procedente del último de los 24 Caprichos para violín solo de Niccolò Paganini (1782-1840) ⁶:

El tema es óptimo para realizar variaciones, al contar con periodos rítmicos y melódicos muy claros: podemos distinguir dos partes (A – B) formadas por 8 compases. Rajmáninov trata este tema con magnifica fantasía, destacándose algunas características notables:

- a) La Rapsodia inicia con una enérgica introducción, tras la cual nos presenta no el tema, si no su 1ª variación⁷.
- **b)** Incluso desde la 1ª variación el tema se halla modificado, pues los 8 compases de la B son repetidos para formar un periodo de 16 compases.
- c) Muy pocas variaciones siguen literalmente la estructura propuesta del tema⁸. La mayor parte cambian su disposición: mantienen la estructura pero ampliándola⁹, cambian la estructura (de binaria a ternaria), añaden introducciones y codas (ausentes del tema original), o bien quedan armónicamente abiertas para funcionar como introducciones.

Dados el carácter y características de las variaciones individuales, es posible distinguir grupos de variaciones que forman partes más amplias. Estos grupos están claramente distintos entre sí mientras que el flujo musical dentro de ellos, estando articulado, es casi ininterrumpido.

⁴ Hasta ese momento, Rajmáninov como pianista se había enfocado sobre todo en la presentación de sus propias composiciones. Es pertinente recordar también que él se vio obligado por las circunstancias a abandonar en Rusia la mayor parte de su dinero y bienes materiales.

⁵ Aparte de algunas revisiones, estas seis obras, las Opera 40 a 45, son el Cuarto Concierto para piano y orquesta (1926), las 3 Canciones rusas para coro y orquesta (1926), las Variaciones sobre un tema de Corelli para piano (1931), la presente Rapsodia, la Tercera Sinfonía (1935-1936) y las Danzas sinfónicas (1940).

⁶ En su Capricho, Paganini nos brinda una serie de 11 variaciones y una coda sobre el tema, que también ha sido empleado por otros compositores como punto de partida para crear ciclos de variaciones y obras afines. Aparte de Rajmáninov, la extensa lista incluye a Liszt, Johannes Brahms (1833-1897), Boris Blacher (1903-1975), Witold Lutosławski (1913-1994) y Marc-André Hamelin (1961).

⁷ Es posible que Rajmáninov tomara a Beethoven como modelo para esta idea, a partir de las Variaciones y fuga para piano, Op. 35 o del cuarto movimiento de la Tercera Sinfonía, que emplea el mismo tema de aquellas Variaciones.

⁸ Por ejemplo, las variaciones 1, 2 y 13.

⁹ Por ejemplo, la sucesión de las variaciones desde la 3 hasta la 9 inclusive.

- 1º Grupo (desde la Introducción hasta la variación 6): Se halla en la tonalidad principal de La menor y mantiene un carácter animado a partir del mismo tempo básico (Allegro vivace)¹⁰.
- 2º Grupo (variaciones 7 a 10): También en La menor, está enmarcado por las citas del *Dies irae* en las variaciones 7 y 10¹¹.
- 3º Grupo (variaciones 11 a 15): Las variaciones 11 a 13 cambian al área armónica de Re menor, cercanamente emparentada con la de Fa mayor, dispuesta en las variaciones 14 y 15, que comparten un brillante carácter scherzando.
- **4º Grupo (variaciones 16 a 18):** Grupo en *tempo* relativamente lentos, en el que las variaciones 16 y 17 están en el área armónica de Si bemol menor, con la 17 como cambio de escenario hacia la variación 18, el corazón lírico de todo el conjunto y la única en el área de Re bemol mayor, en la que Rajmáninov nos brinda una de sus invenciones melódicas más famosas, elaborada a partir de la inversión del tema en modo mayor.
- 5º Grupo (variaciones 19 a 24): Mediante una sintética transición, Rajmáninov vuelve al *tempo* inicial y al área de La menor, para un brillante *finale*, cadencia virtuosa para el piano incluida. El gesto final de la obra, tan económico como elegante, es un elocuente recordatorio del virtuosismo del Rajmáninov compositor.

Dmitri Shostakovich (1906-1975): Sinfonía no. 10, Op. 95 (1953)

Shostakovich compuso su Décima Sinfonía durante el verano y otoño de 195312.

La estructura del primer movimiento, el más amplio y elaborado, puede interpretarse a partir de una gran forma ternaria abierta (A – B – A1 – Coda) que, sin ser estrictamente una forma sonata, está inspirada en ella, siendo su carácter intensamente trágico.

Dos ideas melódicas destacan, estando cada una de ellas asociada a cada una de las dos primeras secciones importantes: la primera presentada por los violoncellos y contrabajos (a), y la segunda por el 1º clarinete (b). En este segundo tema, Shostakovich nos brinda la primera de dos referencias a melodías de Gustav Mahler (1860-1911) en la Décima¹³.

¹⁰ La variación 6 forma el cierre del grupo, y es la primera en la que Rajmáninov cambia a una forma A – B – A para brindarle una mayor estabilidad final.

¹¹ La variación 7 es la primera que funciona como introducción, armónicamente abierta, a un grupo de variaciones. Rajmáninov tuvo una predilección muy marcada por usar de maneras diversas la tradicional melodía de canto llano del *Dies irae*, empleándola en numerosas obras.

¹² Según Krzysztof Meyer (*Shostakovich. Su vida, su obra, su época.* Madrid, Alianza Editorial, 2011), el compositor concluyó el primer movimiento el 5 de agosto, el segundo el 27 de agosto y el tercero el 8 de octubre, completando la obra con la finalización del cuarto, el 25 de octubre.

¹³ Las líneas del poema *Urlicht* (Luz primigenia) que Mahler compone en música con este tema afirman: ¡El ser humano está en la mayor necesidad! ¡El ser humano está en el mayor suplicio! Notemos que Shostakovich cita también el carácter *semplice* indicado por Mahler (*Muy solemne, pero simple*).

a) Mahler: Sinfonía no. 2, cuarto movimiento, compases 14-17

b) Shostakovich: Sinfonía no. 10, primer movimiento, número de ensayo 3: Segundo tema

Esta idea es elaborada hasta alcanzar un primer clímax, tras el cual la intensidad desciende y un nuevo solo del 1º clarinete conduce hacia una elaboración de la **b**. Un tercer tema importante es presentado a continuación por la 1ª flauta, en una sarcástica parodia de un vals (**c**), en la que el *tempo* es significativamente más veloz¹⁴.

La parte B se inicia con el retorno del segundo tema en el 1º fagot, acompañado por sus colegas de sección y los timbales. Es a partir de aquí que Shostakovich construye magníficamente el avasallador ascenso de intensidad hacia el *punto culminante principal*¹⁵. El número de ensayo 56 señala lo que puede considerarse una recapitulación (A1) en la que el orden de presentación de los materiales es: **b** (como transición breve) – **c** (ahora en un dueto de clarinetes) – **a** (en maderas y timbales, volviendo al *tempo* inicial). Una sombría coda concluye el movimiento, destacándose en ella el solo de dos piccolos y, finalmente, únicamente del primero.

En gran contraste, el *Allegro* siguiente es un *scherzo* tremendamente concentrado¹⁶ al que se ha atribuido, en su brutal y salvaje expresión de violencia, el ser un retrato musical de Stalin, al que seguiría un autorretrato del compositor en el tercer movimiento¹⁷. Este inicia con un *Allegretto* donde una primera sección, a cargo de los arcos, da lugar a una segunda en la que las maderas y el triangulo presentan un segundo tema, en el que figura prominentemente un motivo modelado por la *firma musical* de Shostakovich¹⁸. Junto a este, un segundo motivo, presentado inicialmente por el 1º corno solo, es muy importante en el movimiento.

¹⁴ Shostakovich indica 120 pulsos por minuto para el valor de negra, tras haber aumentado a 108 el segundo tema desde las 96 iniciales.

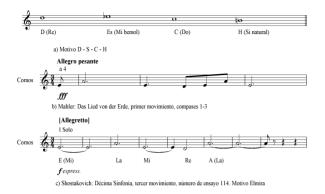
¹⁵ La parte inicia en el número de ensayo 29 y alcanza hasta el 56, tras alcanzar la máxima intensidad entre los números 43 y 47.

¹⁶ Con sus aproximadamente cuatro minutos de duración es el tercer movimiento más breve en el conjunto de todas las sinfonías de Shostakovich, sólo superado por el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía (1945) y por la brevísima canción final de la Decimocuarta Sinfonía (1969).

¹⁷ Stalin había fallecido el 5 de marzo de 1953, el mismo día que Serguéi Prokofiev. La Décima está especialmente poblada de referencias históricas y autobiográficas, tan posibles como discutibles.

¹⁸ La sucesión de notas Re – Mi bemol – Do – Si, que en la nomenclatura alemana se expresan como D – Es – C

⁻ H, aproximándose a la ortografía también alemana del nombre del compositor: Dmitri Schostakowitsch.

Este segundo motivo representa también una firma musical, pero correspondiente a Elmira Nazirova (1928-2014), compositora azerbaijana y ex alumna de Shostakovich, con quien mantuvo una intensa correspondencia durante la época de la composición de la Décima¹⁹. Tras un aumento en la tensión e intensidad, el clímax del movimiento es alcanzado en el pasaje donde los motivos **DSCH** y **Elmira** llegan a estar más próximos entre sí, sin llegar a presentarse simultáneamente.

El *Allegro* final inicia con una introducción lenta, armónicamente abierta y de carácter entre elegiaco y sombrío. Este carácter es un *engaño* dado que el movimiento muestra preponderantemente un carácter alegre, siendo la excepción más notable el pasaje que logra el clímax dramático de este *finale*, cuando el retorno de material melódico presentado inicialmente en el demoniaco *scherzo* amenaza poderosamente con romper la armonía. Esta invasión es frenada y violentamente rechazada por la enérgica reaparición del motivo **DSCH**, tras la que sigue un pasaje líricamente intenso en el cual diversos motivos y temas del *finale* son elaborados sobre un pedal de Si, dominante de la tonalidad principal de Mi²⁰.

Shostakovich asigna al 1º fagot el retorno burlonamente variado del primer tema del *Allegro*, a partir del que nos conduce hacia la conclusión, con la triunfal reaparición del **DSCH**, no únicamente brillante si no también, como muy pocas veces en su obra, desenvueltamente optimista y sonriente.

Mtro. Arturo Cuevas Guillaumin Facultad de Música UV

¹⁹ Para componer el *motivo Elmira*, Shostakovich mezcla nombres de notas en alemán o inglés (usando letras) con nombres en italiano, español o francés (La, Si, etc.): **E** – **La** – **Mi** – **Re** – **A.** El propio Shostakovich señaló la similitud entre este y el motivo inicial en *Das Lied von der Erde* (*La canción de la tierra*) de Mahler, en una carta a Nazirova.

²⁰¿Pudo Shostakovich inspirarse para esta idea en el finale de la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky (1840-1893)

ARTA ARNICANE, PIANO

La comunicación con el público, así como el talento para crear una atmósfera especial en concierto han llevado a la joven pianista letona Arta Arnicane a presentarse en una gran variedad de lugares en todo el mundo. Su cualidad de captar la atención de los oyentes, combinada con la calidez e inteligencia de sus programas e interpretaciones, le permite fascinar tanto a pequeñas como grandes audiencias en salas de conciertos como el Rudolfinum en Praga y el Zúrich Tonhalle.

Nacida en una familia con una fuerte y antigua tradición musical, comenzó a tocar el piano y a componer a la edad de cuatro años. Con el apoyo de numerosos premios de becas y artistas eminentes como John Lill y Homero Francesch, Arta ha estudiado en varios países y se graduó con distinción del Real Conservatorio de Escocia (2004), la Academia de Música de Letonia (2008) y la Universidad de las Artes de Zúrich (2010 y 2012).

Sus profesores Sergejs Osokins, Norma Fisher y Homero Francesch influyeron en el desarrollo artístico de la personalidad de Arta y la guiaron a la escena musical internacional. Arta ha ganado muchos premios en concursos internacionales de música, incluyendo el 'Vianna da Motta' (2001), 'Premio Iturbi' (2010), y 'Primavera de Praga' (2011) por nombrar sólo algunos.

Arta tiene un extenso repertorio en solitario y sus interpretaciones de los conciertos para piano de Mozart, así como la música impresionista siempre han ganado especial aprecio. Colabora regularmente con los directores John Gibbons y Martin Lebel, y es muy solicitada como solista con orquestas juveniles por su temperamento y capacidad de inspiración. Arta también es una entusiasta músico de cámara y actúa regularmente en dúo con su marido, el violonchelista alemán Florian Arnicans. El primer CD 'Duo Arnicans' fue lanzado por Solo Musica en 2015, con un emotivo programa de sonatas de F. Chopin y E. von Dohnanyi.

MÚ SI COS

VIOLINES PRIMEROS Mikhail Medvid (Concertino) · Joaquín Chávez Ouijano (Asistente) · Tonatiuh 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 · 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 · 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 · 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 Eufracio · Remijio López Martínez (Interino). TROMBONES David Pozos Gómez (Principal) · John Stringer (Asistente) · Jakub Dedina. ткомво́ выјо: 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).

SECRETARIO TÉCNICO Torge López Gutiérrez | IEFE DEL DPTO. DE MERCADOTECNIA Elsileny Olivares Riaño | TEFE 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 | **IEFE 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 Fomperoza 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 · Aleiandro Ceballos | AUXILIARES DE OFICINA José Guadalupe Treviño · Martín Sotelo | AUXILIAR DE BIBLIOTECA Macedonia Ocaña Hernández | INTENDENTE Julia Janet Ortiz Truiillo | 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 I PRÁCTICAS PROFESIONAES Adaia Sánchez Lova.

AMI

DIAMATE

