

FIC 54 Festival
Internacional
Cervantino

Safa Ensemble de Percusiones

Pléiades

Diego Rojas, director

Sinaloa

TEMPLO DE LA COMPAÑÍA

Viernes 9 de octubre | 17 h

60 min

MÚSICA

Programa

Steve Reich (1936)

Drumming

Part I

Iannis Xenakis (1922-2001)

Pléïades

I. Peaux

II. Métaux

III. Mélanges

Dirección general: Diego Rojas

Jesús Paul Bernal

Max Carreón

Fernando Correa

Alejandro Inda

Edmundo Langner

Nota al programa

Iannis Xenakis (1922-2001)

Representa una de las mayores figuras musicales de nuestro tiempo.

Ingeniero y compositor, fue uno de los creadores más disruptivos y radicales de las décadas de 1960 y 1970, decidiendo no enmarcarse en ninguna de las escuelas compositivas de su tiempo y creando un lenguaje personal y propio que influyó a infinidad de artistas a lo largo de los últimos 50 años.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Xenakis se unió al movimiento de la Resistencia y finalmente se mudó a París. Fue aquí donde sus intereses complementarios en ingeniería y música le llevaron a un encuentro con el arquitecto Le Corbusier, quien le presentó a dos miembros destacados de la vanguardia musical, Varèse y Messiaen.

Xenakis creó una revolución arquitectónica que estuvo estrechamente asociada a su trabajo como compositor en la que unificó el espacio arquitectónico y la música. El uso de procesos matemáticos permitió a Xenakis descubrir patrones e ideas musicales comunicables a partir de un vocabulario musical totalmente libre. Sus composiciones surgen de estructuras más abstractas y modelos matemáticos, recordando la filosofía

matemática griega. Fundó el Equipe de Mathematique et d'Automatique Musicales (EMAMu) en París, en 1966. En la Universidad de Indiana Bloomington fundó una sucursal hermana del EMAMu: el Centro de Matemáticas Musicales y Automatización. En 1970, el EMAMu recibió el reconocimiento oficial del gobierno francés y se alojó en el Centre de Recherche Nucléaire del Collège de France.

***Pléïades* (1979)**

Es una de las piezas más hermosas de Iannis Xenakis. La riqueza tímbrica, la libertad y la coherencia de la composición hacen de esta obra una aventura rítmica única.

Se trata de un sexteto que se divide en cuatro partes cuyos títulos hacen referencia a los materiales utilizados en la fabricación de los instrumentos y a los sonidos que producen: *Mélanges* (mezclas), interpretada simultáneamente por varios instrumentos de percusión; luego *Métaux* (metales), *Claviers* (teclados) y *Peaux* (pieles). En este concierto no se interpreta el *Claviers*.

Al escuchar los *sixxen* de *Métaux*, uno piensa inmediatamente en el gamelán de Indonesia, especialmente en el de Bali, en los instrumentos utilizados en la música festiva de Japón, en las campanadas de las iglesias de la cuenca mediterránea y en los cencerros de los Alpes. La exuberancia sonora de los *sixxen* es, en cierto modo, una expresión de los diferentes tipos de vida que lleva el hombre, de los cuales los metales son parte integral.

Si bien otorga absoluta libertad al concepto de multiplicidad de existencias, Xenakis ha sabido imponer una regla de diversidad y unidad en la estructura temporal de su investigación hacia la creación de una única composición.

Steve Reich (1936)

Ha sido calificado como “el pensador musical más original de nuestro tiempo” (*The New Yorker*) y “uno de los grandes compositores del siglo” (*The New York Times*). Desde la década de 1960, sus piezas *It's Gonna Rain*, *Drumming*, *Music for 18 Musicians* y muchas otras contribuyeron a cambiar el enfoque estético de la composición musical a nivel mundial, alejándose de la complejidad extrema y orientándose hacia una nueva forma de repensar la pulsación y la atracción tonal.

Double Sextet ganó el Premio Pulitzer en 2009, y *Different Trains*, *Music for 18 Musicians* y un álbum de sus obras de percusión han sido galardonados con Grammys. Recibió el Praemium Imperiale en Tokio, el Premio Polar de Música en Estocolmo, el León de Oro en la Bienal de Venecia, el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Madrid, la Cátedra Debs de Compositor en el Carnegie Hall y la Medalla de Oro en Música de la Academia Americana de las Artes y las Letras.

“Sólo hay un puñado de compositores vivos que pueden afirmar con razón haber cambiado el rumbo de la historia de la música, y Steve Reich es uno de ellos”: *The Guardian*.

***Drumming* (1970-1971)**

En voz del propio Steve Reich: “Durante un año, entre el otoño de 1970 y el de 1971, trabajé en lo que resultó ser la pieza más larga que he compuesto. *Drumming* dura entre 55 y 75 minutos y se divide en cuatro partes que se interpretan sin pausa. La primera parte es para cuatro pares de bongós afinados; la segunda, para tres marimbas tocadas por nueve músicos junto con dos voces femeninas; la tercera, para tres *glockenspiels* tocados por cuatro músicos junto con silbidos y flautín; y la cuarta sección es para todos estos instrumentos y voces combinados. [En este concierto, Safa Ensemble de Percusiones interpreta sólo la primera parte.] *Drumming* representa la expansión y el refinamiento final del proceso de *phasing*, así como el primer uso de cuatro nuevas técnicas: (1) el proceso de sustituir gradualmente los tiempos por silencios (o silencios por tiempos); (2) el cambio gradual de timbre manteniendo el ritmo y la altura constantes; (3) la combinación simultánea de instrumentos de diferente timbre; y (4) el uso de la voz humana para integrarse en el conjunto musical imitando el sonido exacto de los instrumentos”.

Semblanzas

SAFA ENSAMBLE DE PERCUSIONES

Con diecinueve años de trayectoria, es una de las agrupaciones de música de cámara con mayor trayectoria de México. Ha recibido diversos apoyos a nivel municipal, estatal y federal, entre ellos México en Escena, en la categoría Grupos Artísticos, del cual ha sido beneficiario en cuatro ocasiones. Su repertorio se distingue por incluir desde clásicos del siglo XX y transcripciones de música de concierto hasta composiciones de reciente creación.

Safa ha colaborado con Delfos Danza Contemporánea en programas coreográficos como *Paisajes insondables*, presentado en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, y su programa *Cuaderno de viaje* con la obra *Danza isorrítmica* de Mario Lavista, dentro del Festival Cultural Mazatlán y del 40º Festival Internacional Cervantino.

Como ensamble solista se ha presentado con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA). En 2012 visitó seis ciudades de Portugal y España como

parte del proyecto Gira Ibérica 2012, y en 2019 realizó una gira por Holanda y España, con conciertos en el Conservatorio Real de La Haya, el Conservatorio Superior de Música de Sevilla y el Festival SoXXI en Valencia.

DIEGO ROJAS, director

Realizó sus estudios profesionales en la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento del Conjunto Cultural Ollin Yoliztli.

En 1994 asistió al Internacional Youth Music Festival en Sofía, Bulgaria; en 1996 y 1997, a la Semana Internacional de Percusiones organizada por la UNAM; y en 2002, al

International Course for Marimba and Percussion impartido por Nebojsa Jovan Zivkovic en Alemania. Fue integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de 1997 a 2000, y de la Filarmónica de Acapulco de 2000 a 2003, año en el que se integró a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA).

Actualmente es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Culiacán; es catedrático en la Escuela Superior de Artes José Limón, director de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado y director e integrante de Safa Ensamble de Percusiones.

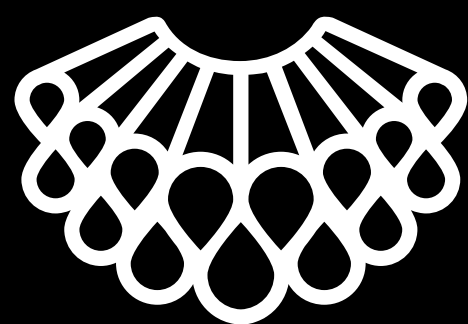
SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SEPyC
Secretaría de Educación
Pública y Cultura

INSTITUTO
SINALOENSE
DE CULTURA

**54 Festival
Internacional
Cervantino**

GOBIERNO DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza

Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernalova

Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Valeria Palomino

Directora General de Circuitos y Festivales

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

Romain Greco

Coordinador Ejecutivo

Julia Cabrera Solís

Directora de Programación

Kay Pérez

Director Técnico

Fernanda Núñez López

Directora de Circuitos Culturales

Gloria Edith Garcidueñas Almaguer

Directora de Planeación

DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCUITOS Y FESTIVALES

Sofía Salvador Chimal

Directora de Administración

Irma Ortega

Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Elizabeth Morales Pérez

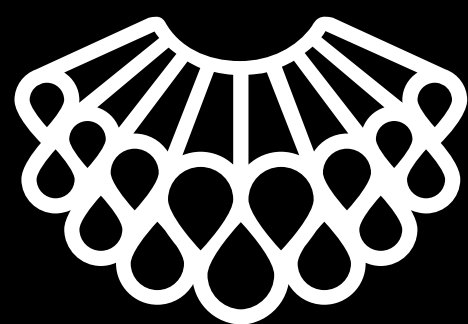
Directora de Proyectos Especiales

Ellery Tiburcio Bautista

Director de Producción

Gabriela del Río

Asistente Ejecutiva

54 Festival
Internacional
Cervantino

Gobierno de
México

Cultura
Secretaría de Cultura

GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Auditorio Nacional

**MÉXICO
FRANCIA**
200 AÑOS
DE AMISTAD

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Institut
français
d'Amérique
latine

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

@cervantino | www.festivalcervantino.gob.mx