

ORQUESTA DE CÁMARA

HIGINIO RUVALCABA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

M

México

Serenatas

Sergio Ramírez

Cárdenas, *director*

Martes 22 • 21 h

Público general

Duración: 90 min

Teatro Juárez

52
FIC

PROGRAMA

52
FIC

Manuel Cerda (1949)
Dies Irae

Antonín Dvorák (1841-1904)
Serenata, Op. 22 en mi mayor

I. Moderato
II. Tempo di valse
III. Scherzo: Vivace
IV. Larghetto
V. Finale: Allegro vivace

Intermedio

Edward Elgar (1857-1934)
Serenata para cuerdas en mi menor, Op. 20

I. Allegro piacevole
II. Larghetto
III. Allegretto

Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)
Serenata para orquesta de cuerdas, Op. 48, en do mayor

I. Pezzo in forma di Sonatina
II. Valse
III. Elégie
IV. Finale (Tema russo)

Manuel Cerda (1949)

Dies Irae -Lima.

Manuel Cerda Ortiz (1949) se destaca como una figura esencial en el panorama musical tapatío. Compositor, orquestador, arreglista, profesor y productor, su obra ha trascendido las fronteras locales y nacionales desde hace tiempo. Rodeado de un ambiente musical desde muy joven, a los 12 años, comenzó su travesía por la Escuela de Música Sacra, donde también estudió piano y composición. En 1973 creó una de sus obras más significativas, *Influencias*. Tres piezas para orquesta, dedicadas cada una: “A mi padre, *Dies Irae* y a *Silvestre Revueltas*”.

Estrenada en 2003 por la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, en esta obra, Cerda emplea un tema que marcó su vida: *Dies Irae*, el canto gregoriano del siglo XIII que cantaba de niño en el coro de la iglesia. Esta secuencia se asocia tradicionalmente con la Misa de Réquiem, caracterizada por su tono lúgubre y solemne. Sin embargo, la versión de Cerda Ortiz, lejos de ser sombría, resuena con esperanza. El tema se introduce en los violines, mientras las cuerdas graves tejen un fondo que sostiene y transforma las súplicas de cada reiteración. Más que variaciones, Cerda Ortiz construye un desarrollo continuo del tema, evocando los rezos que escuchó en su infancia, entrelazados en la orquesta de cuerdas, cuyo sonido se transforma en un canto esperanzador.

Antonín Dvorák (1841-1904)

Serenata para cuerdas en mi mayor, Op. 22

La palabra serenata tiene sus raíces en el latín *serenus*, que significa “tranquilo” o “sereno”. A finales del siglo XVI, este término comenzó a utilizarse para designar composiciones vocales, marcando así los orígenes de este género musical. A lo largo del siglo XVII, las serenatas evolucionaron hacia obras más elaboradas, que combinaban voces e instrumentos y eran interpretadas en celebraciones y eventos especiales. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando la serenata alcanzó su máximo esplendor, convirtiéndose en una forma musical de gran popularidad y sofisticación ofrecida como saludo — a un ser amado o a una persona de alto rango—, comúnmente interpretada al aire libre en la tarde o noche. Aunque no tenía una estructura definida, generalmente incluía un movimiento de apertura, alternado con movimientos lentos o minués, y un cierre en tempo rápido.

Wolfgang Amadeus Mozart fue, sin duda, el compositor más asociado con la serenata, pues escribió varias piezas emblemáticas, entre ellas la famosa: *Eine kleine Nachtmusik* (Pequeña serenata nocturna). En el siglo XIX, la serenata experimentó una evolución significativa, pasando de ser una forma ligera y de entretenimiento a convertirse en un género con mayor profundidad y complejidad. Compositores como Dvorák, Chaikovski y Elgar exploraron este género, dotándolo de una riqueza melódica y una expresividad que reflejaron el espíritu romántico de la época.

Compuesta en un lapso de dos semanas, la *Serenata para cuerdas en mi mayor, Op. 22*, de Antonín Dvorák, es un testimonio del optimismo y la creatividad que caracterizaban a Dvorák en ese período feliz junto a su esposa e hijo pequeño. Escrita en 1875, esta obra combinó elementos de la música popular checa con una estructura de cinco movimientos, dando lugar a una obra ingeniosa y conmovedora.

NOTAS AL PROGRAMA

Edward Elgar (1857-1934)

Serenata para cuerdas en mi menor, Op. 20

Por su parte, la Serenata para cuerdas en mi menor, Op. 20 de Edward Elgar, escrita en 1892, se convirtió en una de las primeras obras orquestales del compositor que han perdurado en el repertorio sinfónico. Esta obra se distingue por su carácter íntimo y reflexivo, alejado del tono festivo asociado con las serenatas. Se cree que Elgar la escribió pensando en su futura esposa, Alice, aunque fue finalmente dedicada a E. W. Whinfield, un músico local y constructor de instrumentos. La primera interpretación de la serenata se realizó en una función privada y tres años después, en 1896, se llevó a cabo la primera interpretación pública en Amberes. Considerada una obra muy especial por Elgar, fue una de las últimas que grabó en gramófono en 1933, un año antes de su muerte.

Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)

Serenata para cuerdas en do mayor, Op. 48

Compuesta en 1880, durante un período de introspección, la Serenata para cuerdas en do mayor, Op. 48, de Chaikovski, refleja la elegancia y claridad que caracterizan al compositor. En esta obra, Chaikovski encontró un refugio creativo, expresando su profundo afecto por ella en cartas a su benefactora, Nadezhda von Meck a quién expresó: "Amo terriblemente esta Serenata".

La obra, con sus cuatro movimientos, cautivó al público por su belleza y sofisticación. Pero, sin duda alguna el Vals, en particular, se convirtió en una de las piezas más queridas del repertorio para orquesta de cuerdas.

Montserrat Pérez-Lima

SEMBLANZAS

Sergio Ramírez Cárdenas, *director artístico*

Músico, pedagogo y gestor cultural. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música, la licenciatura en Pedagogía en el CIDHEM y la maestría en Antropología en El Colegio de Morelos. Participó como director en el International Institute of Music de Santa Clarita, California. Como director del Sistema Nacional de Fomento Musical (2001-2009), fundó y dirigió la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México (OSIM), el programa Orquesta Escuela y las orquestas comunitarias. Siendo Subdirector General del INBAL creó 30 bandas infantiles-juveniles en zonas de alto riesgo social en estados del norte, centro y sur de México. Ha dirigido en los principales teatros del país, así como en 14 ciudades de Estados Unidos, España y América Latina. Es docente en la Universidad de Guadalajara.

Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba de la Universidad de Guadalajara

La Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba (OHIR) se caracteriza por su trabajo de formación y perfeccionamiento de alto nivel de instrumentistas de cuerda.

En los últimos años ha sido dirigida, entre otros, por Guillermo Salvador, Raúl Moncada, Rodrigo Sierra Moncayo, Mariana Martínez Cruz, Enrique Radillo, Grace Echauri, Jorge Rivero, Alexander Vivero, René Nuño, Iván López Reynoso y Sergio Ramírez Cárdenas.

Se ha presentado en importantes foros y festivales de nuestro país, incluidos la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el Teatro Degollado, Conjunto Santander de Artes Escénicas y el Teatro del Bicentenario de León, así como el Festival Bernal Jiménez, Festival Cultural de Mayo, Festival Internacional Cervantino, Festival Santa Lucía y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 2017 realizó una gira por Costa Rica y a finales de 2021 tuvo una presentación en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, Colombia. En 2023 realizó el estreno en México de la ópera Orlando de Handel.

Actualmente vive un proceso de reestructuración en el que se enfatizan las actividades de perfeccionamiento, abordando distintos géneros de la actividad musical, buscando diversificar las experiencias tanto del público como de sus integrantes, con la participación de directores huéspedes y solistas de gran diversidad.

ORQUESTA DE CÁMARA

HIGINIO RUVALCABA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dirección Artística

Sergio Ramírez Cárdenas

Comité Artístico

Angélica Olivo León

Gergana Marinova

Guillermo Salvador

Concertino

Vasti Cecilia Luna Valle

Segundo Concertino

María del Pilar Corona Sandoval

Violines Primeros

Brenda Elizabeth Galván González

Isis Jocelyn González Laguna

Oriana María Suárez Herrera

Shakti Melanie Zamora Bayardo

Georgy Zioumbilov Turbilev

Violines Segundos

Francisco Vidal Rivera González *

Jesús Hermes Parra Ramírez**

César Ricardo Landa Sandoval

Isaac Alberto Palomares Gómez

Carlos Ramón Ruíz Soto

Enrique Jaasiel Vallejo Barrios

Violas

Guillermo Ernesto Pérez Corona*

Ramón Eduardo Yopez González **

Maya Alitzel Fierro Muñoz

Saúl Alejandro Escalona Rodríguez

Violoncellos

Joel Alejandro Chávez Velázquez*

Oscar Joaquín Gutiérrez Bañuelos**

Cinthya Paola Cruz Martínez

Álvaro Valencia Díaz

Contrabajos

Zahid Israel Jiménez Torres *

Gabriela Alejandra Vidal García **

Director Asistente

René Nuño Guzmán

Jefa de Personal

Pilar Andrea Reyes Sau

Biblioteca

Liliana Rodríguez Alvarado

* Principal

** Co-principal

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza
Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernalova
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

María Guadalupe Moreno
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Mariana Aymerich Ordóñez
Directora General del Festival Internacional
Cervantino y Circuitos Culturales

@cervantino

**Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba
de la Universidad de Guadalajara**

cultura UDG

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

OHIR ORQUESTA DE CÁMARA
HIGINIO RUVALCABA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

