

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Y SOLISTAS ENSAMBLE DE BELLAS ARTES

M

Guanajuato - México
Christian Gohmer,
director invitado

Domingo 13 • 21 h
Público general
Duración: 92 min

Teatro Juárez

52
FIC

PROGRAMA

52
FIC

Antônio Carlos Gomes (1836-1896)
Obertura de la ópera Il Guarany (O Guarani)

Johannes Brahms (1833-1897)
Valses de amor, Op. 52

*I. Rede, Mädchen
II. Am Gesteine rauscht die Flut
III. O die Frauen
IV. Wie des Abends schöne Röte
V. Die grüne Hopfenranke
VI. Ein kleiner, hübscher Vogel
VII. Wohl schön bewandt war es
VIII. Wenn so lind dein Auge mir
IX. Am Donaustrande
X. O wie sanft die Quelle
XI. Nein, es ist nicht auszukommen
XII. Schlosser auf, und mache Schlösser
XIII. Vögelein durchrauscht die Luft
XIV. Sieh, wie ist die Welle klar
XV. Nachtigall, sie singt so schön
XVI. Ein dunkeler Schacht ist Liebe
XVII. Nicht wandle, mein Licht
XVIII. Es bebet das Gesträuche*

Dora Vera (1968)
*Huaxyacac**

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
*Chôros, núm. 10 A209, Rasga o coração ***

Intermedio

Luciano Berio (1925-2003)
*Sinfonía****

Solistas

Penelope Luna y Daniela Rico, *sopranos*
Itia Domínguez y Grace Echauri, *altos*
Gustavo Cautli y Ricardo Estrada, *tenores*
Daniel Cerón y Edgar Gil, *bajos*

* **Estreno en Guanajuato**

** **65 aniversario del fallecimiento de Villa-Lobos**

*** **Estreno en México.**

Huaxyacac

Hay en el perfil biográfico de la compositora, directora coral y gestora cultural, Dora Vera una doble raíz que apunta al México profundo y originario: nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y a los diez años se mudó para radicar en Oaxaca. Es en la Escuela de Bellas Artes de la UABJO de esta entidad que realiza sus estudios musicales básicos; además de las materias teóricas de rigor, elige un instrumento: la flauta. Más tarde, se perfecciona en pedagogía musical y dirección coral en Hungría, donde sus estudios son influidos por las importantes enseñanzas del compositor y pedagogo magyar Zoltán Kodály (1882-1967). (De interés anecdótico pero significativo: Dora Vera realiza esos estudios en Kecskemét, ciudad natal de Kodály). Obtiene una maestría en el Conservatorio de Milán, y para sus estudios de gestión cultural y desarrollo sustentable acude, de nuevo, a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Otra área destacada de su preparación académica: el estudio de la composición para banda sinfónica.

La benéfica influencia de sus numerosos tutores está equilibradamente dividida en dos grupos: los compositores mexicanos y extranjeros de quienes ha sido alumna. Los primeros: Víctor Rasgado, Juan Trigos, Hebert Vázquez, Mario Lavista, Georgina Derbez, Armando Luna, Ana Lara y Marcela Rodríguez. Los segundos: Klaus Lang, Marco Stroppa, George Benjamin, Unsuk Chin y Alberto Posadas. En el campo específico de la dirección coral, sus maestros han sido Jorge Córdoba, Marco Antonio Ugalde, Alejandro León, Lilla Gábor, Péter Erdei, Katalin Kiss, Werner Pfaff, y Josep Prats. Si la lista de sus profesores es notable, no lo es menos la de aquellos músicos que han interpretado sus obras, tanto en México como en el extranjero: Syntax Ensemble de Milán, Trio d'Argent de París, Paramirabo Ensemble de Montreal, Cuarteto de Cuerdas Q-Arte de Colombia, Cuarteto de Cuerdas Arcano, Duplum, la Banda Sinfónica del Estado de Oaxaca, la Orquesta Sinfónica de Oaxaca y la Orquesta del Instituto Politécnico Nacional.

Dora Vera es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y sus obras han sido interpretadas en contextos importantes como el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, el Festival Instrumenta, el Festival Eduardo Mata, Festival Humánitas de Oaxaca y la Semana de la América Latina y el Caribe en París. En agosto de 2019 el H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez encarga a Dora Vera una obra para orquesta sinfónica con motivo del aniversario de la ciudad. La obra orquestal resultante se titula *Huaxyacac* y data de ese año. Sobre esta partitura, Víctor Rodríguez Ugalde comenta lo siguiente:

“Así como antes de la música existió el ruido, así el origen de esta ciudad, llamada *Huaxyacac* por los prehispánicos; reverberación de dioses ahora inexistentes, un misterio como la no-música al inicio de la obra, donde la línea del tiempo evoluciona hacia disonancias acumuladas, que conducen a rompimientos sonoros de temas musicales oaxaqueños y a su inmediata deconstrucción musical, reflejando inevitablemente el periodo de las vivencias inéditas de una pandemia, que ha roto los esquemas sociales de la cotidianeidad oaxaqueña, como las fiestas de la Guelaguetza, las fiestas patronales, o los festejos sociales. En contraparte, la sonoridad de la sección final manifiesta una luz esperanzadora, concluyendo con un desenlace sutil del Dios nunca muere, recordando la vuelta al origen de la tradición, la inmanente mortalidad del ser o la fugacidad de la vida”.

Huaxyacac está escrita para orquesta sinfónica grande, con un buen arsenal de percusiones que incluye, además de numerosos instrumentos tradicionales de esa sección, fibra-esponja de cocina, copas de cristal afinadas con agua, hojas de papel aluminio, una regla de metal, un plectro de guitarra, etc.

La música codificada en la partitura viene precedida de dos páginas de precisas y detalladas instrucciones sobre notación y técnicas de ejecución extendidas. El estreno de *Huaxyacac* ocurrió el 25 de noviembre de 2022, en el Teatro Macedonio Alcalá de la ciudad de Oaxaca, con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca dirigida por la compositora. *Huaxyacac*, el antiguo nombre de la ciudad y estado de Oaxaca significa en náhuatl “en la punta del guaje” o “en la nariz del guaje”.

Valses de amor, Op. 52

La colección *Lieberslieder* de Brahms Op. 52, publicada en 1870 fue un éxito inmediato en Viena. Consta de 18 valsos cuya letra procede de los poemas de George Friedrich Daumer (1800-1885), quien fuera reconocido como uno de los poetas más brillantes de su tiempo y promotor de una espiritualidad, que, alejada de los dogmas cristianos, se basó en la unión con lo divino a través de la naturaleza, la sensualidad y la adoración de un ideal arquetípico femenino.

Los *Lieberslieder* de Brahms entrañan reminiscencias de los valeses de la tradición vienesa de principios del siglo XIX, en particular de Johann Strauss I, Joseph Lanner, y Johann II y Josef Strauss. Sin embargo, distan del vals típico vienés en el tratamiento de la introducción, la coda y en el tempo, el cual se asemeja más a la danza en tres cuartos llamada *landler*, popular a finales del siglo XVIII. Brahms se refería a sus valeses como *bouquets*, o ramos de flores. Algunos aseguran que fueron escritos para Julie Schumman, hija de Robert y Clara Schumann, de quien Brahms estuvo enamorado.

Chôros núm. 10, Rasga o coração

El compositor más venerado de Brasil llevó su obra a Asia, Europa, América y Latinoamérica, que lo aplaudió, celebró, grabó y programó.

Sus composiciones, hoy por hoy, siguen ocupando un lugar sobresaliente en las carteleras de las más importantes agrupaciones sinfónicas y en los repertorios de destacados directores y solistas alrededor del mundo.

Chôros hace referencia a los músicos urbanos de Brasil, a los ejecutantes ambulantes y *Chôros* núm. 10 ha sido considerada la obra maestra de la serie, conformada por catorce *Chôros*, escritos para guitarra, flauta y clarinete, coro masculino, cornos, trombones, piano y violonchelo, orquesta y coro mixto.

Fue estrenada en el Teatro Lírico de Río de Janeiro, el 11 de noviembre de 1926, en un concierto dedicado en honor del presidente de Brasil, Washington Luís.

El subtítulo, *Rasga o coração* (Rasga el corazón), proviene de un verso de un poema de Catulo da Paixão Cearense, que Villa-Lobos marca como opcional, con la indicación que también se puede vocalizar, y además aparece, fugazmente, una melodía del compositor brasileño, contemporáneo de Villa-Lobos, Anacleto Augusto de Medeiros.

Heitor Villa-Lobos visitó nuestro país en febrero de 1959, el año de su muerte, invitado por la Orquesta Sinfónica Nacional para dirigir en el Palacio de Bellas Artes, cuatro de sus obras: *Bachianas Brasileiras* núm. 1, Sinfonía núm. 12; *Alvorada na Floresta Tropical* y *Chôros* núm. 6. Heitor Villa-Lobos murió nueve meses después, en Río de Janeiro.

Un asteroide, descubierto en agosto de 1991 por Eric Walter Elst, lleva el nombre de (7244) Villa-Lobos, en honor de este ilustre músico.

Texto de José Octavio Sosa

Sinfonía, de Berio

Con un amplio y variadísimo catálogo musical, Luciano Berio (Oneglia, 1925-Roma, 2003) fue un compositor italiano que representó la vanguardia musical de Europa y una incansable labor en la música experimental y en la música electrónica, amén de sus composiciones para cine y teatro.

Autor de obras ya consideradas clásicas en los repertorios sinfónicos y concertísticos, como *Sequenza*, trabajo que inició en 1958 para instrumentos solistas: *Sequenza I*, para flauta.

Al respecto, Berio dijo: "el único tipo de virtuoso que es aceptable hoy en día debe ser sensible e inteligente, debe poseer los más altos niveles de virtuosismo técnico e intelectual".

A *Sequenza I*, siguieron trece *sequenzas*, hasta el año 2002, para arpa, voz femenina (escrita para Cathy Berberian), piano, trombón, viola, para oboe que fue dedicada a, y para Heinz Holliger, reescrita como *Sequenza VIIb* para saxofón soprano; para violín, clarinete, reelaborada como *Sequenza IXb* para saxofón alto, y después como *Sequenza IXc* para clarinete bajo.

La Sequenza X para trompeta y resonancia de piano, continuaron para guitarra, fagot, acordeón y para violonchelo, la última de la serie.

Otros trabajos de Berio son las obras escénicas, *Ópera*, *La vera storia Un re in ascolto*, *Vor, während, nach Zaide*, *Outis*, *Cronaca del luogo* y un nuevo final para la póstuma e inconclusa *Turandot*, de Puccini.

Texto de José Octavio Sosa

Christian Gohmer, *director invitado*

Ha sido director artístico de la Orquesta Filarmónica de Sonora en 2014 y 2015. Es director artístico y fundador de Tempus Fugit desde 2006. Es licenciado por la Escuela Superior de Música del INBAL (ESM). Estudió Dirección de Orquesta con Enrique Diemecke, Enrique Patrón de Rueda y Alain Paris. Asistió a cursos de perfeccionamiento con la Orquesta Barroca de Friburgo, el Ensemble Recherche y Diabolus in Musicæ. Fue director de la Orquesta de la Escuela Superior de Música. Se ha presentado en importantes foros y festivales del país y en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Diego y Tucson.

Ha trabajado con solistas como Federico Osorio, Simone Kermes, Sarah Maria Sun, Christophe Dujardin, Tarja Turunen, Luisa Francesconi, Francisco Ladrón de Guevara, Erika Dobosiewicz, Cuauhtémoc Rivera, Alexander Paskov y Gianfranco Bartolatto

Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) ocupa un lugar privilegiado en el panorama musical de México como uno de los ensambles orquestales de mayor prestigio en el país y con una sólida proyección internacional. Desde su fundación, importantes solistas y directores han participado en los programas de la orquesta, entre ellos Francesca Dego, Yuja Wang, Brodsky Quartet, Shlomo Mintz, Dmitri Hvorostovsky, Neeme Järvi, Cyprien Katsaris Christian Lindberg, Eduardo Mata, Jorge Federico Osorio, Leif Segerstam, y el Trío Altenberg.

Debido a su alta calidad interpretativa, la OSUG es la orquesta residente del Festival Internacional Cervantino, el festival dedicado a las artes escénicas más importante de América Latina, mismo en el que ha participado con programas de gran trascendencia como el estreno en México de la Sinfonía no. 4 de Lutoslawski, las Sinfonías no. 4 y 7 de Shostakovich, Das Lied von der Erde de Mahler y decenas de estrenos y ejecuciones de obras de compositores tales como Mario Lavista, Joaquín Gutiérrez Heras, Phillip Manoury, Igor Stravinsky, Anton Bruckner, Silvestre Revueltas.

Gracias a su enorme repertorio, dinamismo y personalidad, la OSUG ha sido invitada a diversos festivales nacionales y ha realizado múltiples giras internacionales. Esta orquesta es testimonio vivo de la larga tradición cultural del estado de Guanajuato y es la primera orquesta profesional permanente de una universidad mexicana. Su concierto inaugural ocurrió el 25 de abril de 1952 bajo la batuta del maestro José Rodríguez Frausto, quien estuvo al frente de ella por 34 años.

En 1986 asumió la dirección el maestro Mario Rodríguez Taboada y para 1992 la OSUG se fusionó con la Filarmónica del Bajío para crear un solo organismo, del cual asumió la titularidad Héctor Quintanar. Durante este periodo, la orquesta desarrolló un valioso proyecto de difusión de la música nacional con la grabación de seis discos compactos de la colección Compositores Mexicanos, integrada por 32 obras inéditas de 23 autores.

SEMBLANZAS

En 1997 José Luis Castillo asumió el cargo de director titular y expandió notablemente el repertorio de la orquesta, recorriendo todas las etapas del vasto espectro musical con un acento particular en lo contemporáneo.

De 2005 a 2011 Enrique Bátiz asumió el cargo de director invitado y asesor musical, con quien la OSUG realizó giras por China y Egipto. En 2012, año en que la OSUG cumplió sesenta años de existencia, se designó como director titular al maestro Juan Trigos, quien continuó la idea de difusión de la música nacional impulsada en la OSUG por Héctor Quintanar. Entre 2012 y 2014 se efectuaron giras por México, Estados Unidos e Italia. En mayo y junio de 2017, con motivo de sus 65 años de fundación, la OSUG realiza exitosamente una gira por Europa, donde compartió escenario con, el Cuarteto Brodsky, Francesca Deago y Shlomo Mintz, en importantes salas de conciertos y teatros de España, Francia, e Italia donde se culminó con un exitoso concierto en la prestigiosa sala Verdi en Milán. En junio de 2015 Roberto Beltrán Zavala fue nombrado director titular de la OSUG y, después de un periodo de grandes éxitos con la orquesta, deja el puesto en diciembre de 2023.

Solistas Ensemble de Bellas Artes

La agrupación desarrolla su actividad artística abarcando los principales géneros de la música vocal. Está enfocada en el repertorio de oratorio, ópera de cámara, opereta, zarzuela, música coral y coral sinfónica, revista musical y canción de arte, así como en el rescate de música antigua. El ensemble ha estrenado y presentado obras como *El mundo de la luna* de Haydn, *Albert Herring* de Britten, *Ópera de Daniel* de Edward Lambert, la cantata escénica *Le roi David* de Honegger, así como las producciones de *Leoncio y Lena de Ibarra*, *Gianni Schicchi* de Puccini, *La viuda alegre* de Lehár y de *La leyenda del beso* de Soutullo y Vert. Destacan, también, los ballets *El unicornio*, *La gorgona y la mantícora* de Gian Carlo Menotti (estreno en México) y *Catulli Carmina* de Carl Orff, realizados en colaboración con el Ceprodac. Esta agrupación fue fundada en 1984 por Rufino Montero. Su director artístico desde 2017 es Christian Gohmer.

CRÉDITOS

52
FIC

Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato

Director invitado

Christian Gohmer

Violines primeros

Dmitry Kiselev - Concertino
Héctor Hernández Pérez – Asistente de concertino
Maksim Smakkev
Jorge Luis Torres Martinez
Luis Enrique Palomino
Katherine Giovanna Ramírez
Urpi Dainzú Holguin González
Yessica Melgar
David Jesús Viña
Pedro Zayas Alemán
David Pérez Patlán ***
Luis Andres Tovar *** *

Violines segundos

Sergio Andrés González * (-)
Moab Alberto González López ** (-)
Andrés Ildelfonso Gallegos Rodríguez
Fidel Berrones Goo
César Ulises Gómez García **(-)
Wolfgang Graterol Romero ***
Mario Armando Soria ***
Abraham Quintanilla Melgar ***
Christian Barajas ***
Mario Soria ***
Astrid Jerez ***
Diego Velazco ***

Violas

Lydia Bunn * (-)
Oscar Pinedo Nava **(-)
Augusto Antonio Mirón Pleitez
Betsabé Jiménez Valencia
Carlos Reyes Hernández
Anayantzi Oropeza Silva
Andres Carballar Trejo **(-)
Marijose Ruiz Villaseñor -***

Violonchelos

Michael Severens *
Bruno Mente ** (-)
Luis Gerardo Barajas Bermejo
Fernando Melchor Ascencio
Fortunato Rojas Francisco
Omar Barrientos
Cintia Presa Rodríguez *** (-)
Omar Sánchez - ***

Contrabajos

Russell Brown *
Óscar Argumedo González *
Jorge Preza Garduño
Rodrigo Mata Álvarez
Pedro Álvarez Vigil
Guillermo Caminos López
Andrés Peredo Plascencia

Flautas

Cuauhtémoc Trejo *
Víctor Frausto Zamora **
Laura Gracia Guzmán

Oboes

Héctor Fernández * (-)
Jorge Arturo García Villegas
Nayelli Cervantes ***
Norma Puerdo de Dios ***

CRÉDITOS

52
FIC

Clarinetes

Hugo Manzanilla *
Heather Millette ** - Clarinete Piccolo
Alfredo Mendoza Montaña ***
Luis Alfonso Mora – Clarinete Bajo ***

Saxofón

Alma Rodríguez ***
Omar López ***

Fagotes

Katherine Snelling *
Ariel Rodríguez Samaniego
Alan Monahan ***

Cornos

Claire Hellweg *
Darío Bojórquez **
Michelle Pettit
Apolinar Alavez Salas
Juan Raúl Gutiérrez Morales **(-)

Trompetas

Macedonio Pérez Matías *
Juan Cruz Torres Díaz **
José Cayetano Hernández Díaz
Josué Olivier ***

Trombones

Louis Olenick *
Gil Martínez Herrera

Trombón bajo

John Swadley

Tuba

Salvador Pérez Galaviz *

Timbales

Óscar Samuel Esqueda Velázquez *

Percusiones

Iván Hugo Figueroa **
Pablo Adrián Velázquez González - Calve***
José Daniel Romo Vázquez – Órgano ***

Piano

Iván Hugo Figueroa **
Pablo Adrián Velázquez González - Calve***
José Daniel Romo Vázquez – Órgano ***

Arpa

Alejandra de ita López ***(-)

**Principal*

***Co-principal*

****Invitado*

(-) Temporal

Personal administrativo OSUG

Mtro. Alejandro Guzmán Rojas
Gerente

Mtra. Carolina de la Luz Pérez Cortés
Coordinadora de personal

Lic. Ana Karen González Negrete
Coordinadora de producción

Juan Carlos Urdapilleta Muñoz
Coordinador de biblioteca

Mtra. Atziri Joaquín Ramos
Coordinadora de Relaciones Públicas

Mtra. Zugehy Alejandra Soto Vázquez
Coordinadora administrativa

Patricia Guillen Cabrera
Delia Vázquez Ramírez
Enlace y apoyo administrativo

Cuauhtémoc Vega
Gustavo Emilio Espinosa Rodríguez
Manuel Gutiérrez
Auxiliares técnicos

CRÉDITOS

52
FIC

Grupo Solistas Ensamble de Bellas Artes
Christian Gohmer, director artístico

Sopranos: Angelina Rojas, Ekaterina Tikhontchouk, Graciela Díaz, Lorena von Pastor, Penélope Luna, Daniela Rico, Tania Solis y Martha Molinar

Mezzosopranos: Tamara Kontseva, Linda Saldaña, Itia Domínguez, Grace Echauri, Gabriela Thierry y Eva Santana

Tenores: Gustavo Cuautli, Mauricio Esquivel, Mario Hoyos, Ángel Ruz, Ricardo Espino, Placido Ávila y Héctor Jiménez

Barítonos: Edgar Gil, Miguel Mejía, Ulises Fuentes y Daniel Hernández

Bajos: Emilio Carsi, Sergio Meneses, Luis Rodarte e Iván Juárez

Piano: Eric Fernández

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
DR. JOSÉ OSVALDO CHÁVEZ RODRÍGUEZ
Director de Extensión Cultural

Lic. Pablo Alfredo Damián Medina, **Secretario Particular** | Mtra. Indra Samantha Miguel Roldán, **Coordinadora Administrativa** | Mtra. Karina Jussiel Espinos Gómez, **Coordinadora de Seguimiento Programático y Enlace Transversal** | Mtra. Valeria Rangel Romero, **Coordinadora de Proyectos Culturales** | Mtra. Chris Celeste Cuello Vargas, **Coordinadora de Talento Artístico, Planeación de Arte y Cultura** | Miguel Ángel Mata Castro, **Coordinador de Programación y Difusión** | Mtra. Gisela Gpe. Villegas Bolaños, **Coordinadora de Fomento Cultural** | Lic. Luis Ángel Arcos Sierra, **Coordinador de Museos y Galerías**

DIRECTORIO UG
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DRA. CLAUDIA SUSANA GÓMEZ LÓPEZ
Rectora General

DR. SALVADOR HERNÁNDEZ CASTRO
Secretario General

DRA. GRACIELA MA. DE LA LUZ RUÍZ AGUILAR
Secretaria Gestión y Desarrollo

DR. JOSÉ ELEAZAR BARBOZA CORONA
Secretario Académico

DR. JOSÉ OSVALDO CHÁVEZ RODRÍGUEZ
Director de Extensión Cultural

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza
Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernal
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 Sinfónica de la Universidad de Guanajuato
y Solistas Ensemble de Bellas Artes**

