PROGRAMA 6 TEMPORADA 2024

OHIR ORQUESTA DE CÁMARA HIGINIO RUVALCABA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Sergio Ramírez Cárdenas Director Artístico

BACH

Concierto

para Violín núm. 1

Obras de **Bach**, **Dvorák** y **Ana Lara**

Cineforo Universidad
12 de julio de 2024- 12:30 h

Conjunto Santander® de Artes Escénicas

Sala 2
13 de julio, 2024 - 19:30 h

PROGRAMA

A. LARA *Canticum Sacrum **

J. S. BACH *Aire de la Suite para orquesta núm. 3, en Re mayor, BWV 1068*

J. S. BACH *Concierto para violín en La menor, BWV 1041*

[Allegro]
Andante
Allegro Assai

INTERMEDIO

A. DVORÁK *Serenata, Op. 22 en Mi mayor*

I. Moderato
II. Tempo Di Valse
III. Scherzo: Vivace
IV. Larghetto
V. Finale: Allegro Vivace

** Estreno en Jalisco*

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 relizó 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.

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. Actualmente es Coordinador de Música y docente en la Universidad de Guadalajara.

Vidal González
VIOLÍN

Inició sus estudios de violín a los ocho años en Atoyac, Jalisco. Es egresado de la Licenciatura con orientación en ejecutante de la Universidad de Guadalajara. En 2011 mismo año se incorporó a la Orquesta de la UAG. Fue ganador en 2013 de la audición para ingresar a la Orquesta juvenil de Zapopan, dirigida entonces por Guillermo Salvador, y tres años después se convirtió en concertino de esta agrupación. Desde 2016 integra el cuarteto de cuerdas Janus, ensamble con el que se ha presentado en diferentes festivales de música de cámara en México y Canadá. Ha tomado clases magistrales con Maxim Vengerov, Christopher Wilshere, Mark Fewer, Stephen Sitarski, Rebecca Macleodl y Artur Kaganovskiy. Es integrante de la Orquesta de Cámara de Zapopan, dirigida por Allen Vladimir, y catedrático del Tec de Monterrey. Es violinista principal de sección de la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba de la Universidad de Guadalajara, de la que forma parte desde 2013.

Notas al programa

Ana Lara (1959)
Canticum Sacrum
Compositora y promotora cultural mexicana, ha sido programadora y directora artística de festivales y proyectos como el Festival Internacional Cervantino, Instrumenta Verano Puebla, Festival Internacional Música y Escena, entre otros; productora del programa "Hacia una nueva música" en Radio UNAM y Consejera Cultural y Directora del Instituto Cultural de México en París. En 2021 fundó, junto con Luis Jaime Cortez, la revista musical digital *Sonus Litterarum.* Recibió la Medalla Bellas Artes 2020. Su catálogo incluye música para instrumentos solistas, música de cámara, orquestal, vocal, electroacústica, para danza y teatro. Su obra *Canticum Sacrum* tomó como base su *Requiem* (1997), y en el proceso de su creación la compositora utilizó una serie de procedimientos (principalmente lo que ella misma define como polifonía heterofónica) que remiten a la música del gran compositor húngaro György Ligeti (1923-2006). Este recurso, descrito de manera muy sencilla, consiste en que cada instrumento toca la misma melodía pero con diferente ritmo, generando un polifonía intrincada, pero a la vez etérea y de carácter espiritual. Dedicada a la pintora Magali Lara (hermana de la compositora) fue estrenada por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, dirigida por Francisco Savín, el 4 de julio de 2002.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Aire de la Suite para orquesta núm. 3 BWV 1068, Re mayor
La suite es una obra compuesta de varias piezas de danza, precedidas normalmente de una obertura o sinfonía. De origen francés, es una música que nos inserta de lleno en las cortes, con sus danzas de salón antiguas y de mayor tradición. El *Aire de la Suite para orquesta núm. 3, en Re mayor*, es el segundo movimiento de la obra, justo después de una obertura de gran fuerza e importancia, con trompetas ejecutando fanfarrias y timbales y oboes en la orquesta. El *Aire* es un contraste absoluto, ejecutado sólo con la cuerda, con un tema de notas largas y un contrapunto transparente que nos invita al reposo, al aire fresco tras el paseo agitado. No obstante que se trata de una pieza muy escuchada en diversos contextos, retomarla en la sala de conciertos es siempre un gozo que queremos compartir.

Concierto para violín núm. 1 en La menor, BWV 1041
Al parecer, sin que exista una evidencia contundente, el *Concierto para violín núm. 1 en La menor* fue escrito en la época que Bach vivió en Cöthen (1717-1723). Mantiene una estructura estricta de concierto para solista, alternando los episodios del violín concertante con la orquesta, definiendo desde el principio el rol de cada parte. El primer movimiento inicia de manera contundente, invitando al oyente a participar en un viaje que promete un buen trayecto. Y aunque el solista no retoma nunca ese tema inicial, la afortunada distribución melódica que hace Bach resulta en un primer tiempo pleno y memorable. El segundo movimiento, en Do mayor, es un *Andante* que construye sobre un motivo en el bajo continuo que mantiene casi todo el tiempo, excepto en las entradas del solista, en donde se detiene para dejar el soporte armónico y rítmico a las violas. El tercer movimiento, sin duda el que demanda mayor virtuosismo del solista, nos recuerda a una *Giga,* esta danza que frecuentemente concluye las suites, pero con una estructura fugada en los *tutti* orquestales.

Antonin Dvorák (1841-1904)
Serenata op. 22 en Mi mayor
La serenata es originalmente una música para realizarse por la tarde o noche, generalmente al aire libre, como las serenatas que se cantan bajo la ventana del ser amado. A finales del siglo XVIII se desarrolla un tipo de serenata instrumental de forma libre cuyos ejemplos más importantes de esa época corresponden al genio de Mozart. Durante el siglo XIX se lograron algunas de las serenatas más sobresalientes, escritas para diversas dotaciones instrumentales: las dos de Johannes Brahms, para orquesta; la de Richard Strauss, para instrumentos de viento; y las de Chaikovski, Elgar y Dvorák, para cuerdas.
La *Serenata op. 22 en Mi mayor* de Dvorák está dividida en cinco movimientos. El primero es un *Moderato* con un tema lírico que jugará un importante papel en la obra; le sucede un segundo tema más rítmico y alegre, en Sol mayor para luego recapitular al primer tema en su tonalidad original. El segundo movimiento, *Tempo di Valse*, tiene la estructura ternaria con tema A, tema B y un *Trio* para repetir A y B al terminar. El tercer movimiento *Scherzo*, en tempo *Vivace* tiene una agilidad que da la sensación de estarse movimiento siempre adelante, con imitaciones entre los instrumentos que aparentan una persecución musical bastante divertida; nos lleva a un reposo central para culminar con un *accelerando* lleno de energía. El cuarto movimiento es un *Larghetto* cargado de romanticismo, también experimentando un cambio de ánimo en la mitad del movimiento, regresando al *larghetto* inicial para su culminación con una nota larga que va desapareciendo. El quinto movimiento, *Finale, Allego vivace*, arranca lleno de un vigor que rompe en una especie de cabalgata más alegre y relajada. Más adelante aparece el tema inicial del primer movimiento, lo cual nos deja la sensación de unidad en toda la obra. Al final retoma la energía inicial con gran seguridad y espíritu contundente.

Sergio Ramírez Cárdenas

Comité Artístico
Angélica Olivo León
Gergana Marinova
Guillermo Salvador

Dirección Artística
Sergio Ramírez Cárdenas

Director Asistente
René Nuño Guzmán

Concertino
José de Jesús Domínguez Juárez

Segundo concertino
Jesús Hermes Parra Ramírez

Violines Primeros
Karen Anahí Alvarado López
Paz Núñez Arechar
Isis Jocelyn González Laguna
Vasti Cecilia Luna Valle

Violines Segundos
Francisco Vidal Rivera González *
María del Pilar Corona Sandoval **
Georgy Zioumbilov Turbilev
Shakti Melanie Zamora Bayardo
Luis Daniel Romero Monteagudo
Enrique Jaasiel Vallejo Barrios

Violas
Guillermo Ernesto Pérez Corona*
Ramón Eduardo Yepez González **
Maya Alitzel Fierro Muñoz
Saúl Alejandro Escalona Rodríguez

Violoncellos
Joel Alejandro Chávez Velázquez*
Óscar Joaquín Gutiérrez Bañuelos**
Álvaro Valencia Díaz
Areli Medeles Medina

Contrabajo
Zahid Israel Jiménez Torres *
Gabriela Alejandra Vidal García **

Músicos invitados
clavecín
Laura Liliana Laguna Rivas
contrabajo
Braulio Ricardo Andalón Rodríguez

Jefa de Personal
Pilar Andrea Reyes Sau

Biblioteca
Liliana Rodríguez Alvarado

* Principal
** Co-principal

Conjunto Santander de Artes Escénicas

Sala 2
24 agosto

Programa 7

Vivaldi. *Conciertos para dos y cuatro violines*
Obras de Vivaldi, Mozart, Corelli y Abraham Calva.

OHIR

Universidad de Guadalajara

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí
Rector General

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo

Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata
Secretario General

cultura UDG

Dra. Carmen Margarita Hernández Ortiz
Coordinadora General de Extensión y Difusión Cultural

Mtro. Óscar Humberto Zúñiga Guzmán
Secretario Técnico

Lic. Nadia Gabriela Gallardo Mendoza
Secretaria de Coordinación

MÚSICA

Sergio Ramírez Cárdenas
Coordinador de Música

Pilar Reyes Sau
Jefa de Personal OHIR

Alejandro Meza
Difusión y Prensa

Ana Lilia Saucedo Romero
Gestión de apoyos

Alejandra Adame Romero / Claudia Fernández Ortíz
Misael Fernando Servín Orozco
Producción

Fabiola Ornelas García / Tomás Palacios Bello
Contabilidad

OHIR

Conjunto Santander® de Artes Escénicas

María Luisa Meléndrez
Directora General

Jaime Valera
Director Administrativo

Francisco de Anda
Director de Operaciones

Enrique Rodríguez
Director de Producción

Gilberto Llamas
Director de Comunicación

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

cultura UDG

MÚSICA

Conjunto Santander de Artes Escénicas

DESARROLLO INTEGRAL UDEG

cineforo universidad