

DE EUROPA A LATINO- AMÉRICA

Obras de:
Monteverdi,
Rameau, Tartini,
Berchenko,
Márquez, Álvarez
y Revueltas.

Sergio Ramírez
Cárdenas, director
artístico

Pilar Corona, violín

Conjunto
Santander[®]
de Artes Escénicas

Sala 2
29 agosto - 19:30 h

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

CULTURA UDG | MÚSICA

PROGRAMA

C. MONTEVERDI *Orfeo: Sinfonie e Ritornelli*

- I. Allegro*
- II. Allegro energico*
- III. Lento*
- IV. Allegro*
- V. Moresca. Allegretto*

J. P. RAMEAU *VI Concierto en sexteto*

- 1. La Poule*
- 2. 1er. Menuet - 2o. Menuet*
- 3. L'Enharmonique*
- 4. L'Egyptienne*

G. TARTINI *Sonata “El trino del diablo”*

- I. Larghetto affettuoso*
- II. Allegro*
- III. Grave - Allegro assai - Adagio*

INTERMEDIO

S. BERCHENKO *Camino lluvioso*

A. MÁRQUEZ *Danzón núm. 5 “Portales de madrugada”*

J. ÁLVAREZ *Metro Chabacano*

S. REVUELTAS *Retablo**

Voz invitada: Estefanía Avilés, soprano

* Adaptación para cuerdas de Gerardo Aponte Cupido.

La Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba de la Universidad de Guadalajara, es una agrupación que se caracteriza por su trabajo de formación y perfeccionamiento de alto nivel de instrumentistas de cuerda. En los últimos años fue dirigida por Guillermo Salvador, Raúl Moncada, Rodrigo Sierra Moncayo, Mariana Martínez Cruz, Enrique Radillo, Grace Echauri, Jorge Rivero, Alexander Vivero, René Nuño, Iván López Reynoso, Vladimir Gómez y Sergio Ramírez Cárdenas. La OHIR 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, el Teatro Juárez, Conjunto Santander de Artes Escénicas y el Teatro del Bicentenario de León, así como en el Festival Bernal Jiménez, Festival Cultural de Mayo, Festival Santa Lucía, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Festival Internacional Cervantino. En 2017 realizó una gira por Costa Rica, y en 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.

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. Destacan el Palacio de Bellas Artes, la Sala Netzahualcóyotl, y el Meyerson Symphony Center de Dallas. Es docente en la Universidad de Guadalajara.

Pilar Corona, *violín*

Es violinista mexicana egresada de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, donde cursó la Licenciatura Instrumentista con especialidad en Violín. Fue becaria del Sistema Nacional de Fomento Musical y actualmente continúa su formación con Camilo Acosta. Ha integrado agrupaciones como la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan y Sinfonietta Zapopan. También ha participado como invitada con la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Ha participado en proyectos como el International Youth Orchestra en Virginia, Estados Unidos; el Año Dual México-Alemania en el Palacio de Bellas Artes y Foco Ligeti de CEPROMUSIC. En 2022 ganó el concurso de solistas de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. Además de su trabajo como intérprete, participa en la formación de jóvenes músicos como tutora del programa Atención a Talentos del Sistema Nacional de Fomento Musical. Actualmente es concertino de la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba.

NOTAS AL PROGRAMA

El programa de este concierto propone un ejercicio de escucha en dos direcciones: hacia atrás, a los orígenes de la música instrumental europea entre los siglos XVII y XVIII, y hacia adelante, a la creación latinoamericana de los siglos XX y XXI. Cada obra de la primera mitad encuentra, en la segunda, un interlocutor a la distancia: Monteverdi con Berchenko, ambos entregados a la pintura instrumental de un paisaje o una atmósfera; Rameau con Álvarez, dos compositores que convierten a la orquesta en retrato de un objeto o un lugar preciso —una gallina, una estación del metro—; y Tartini con Revueltas, unidos por lo onírico y lo votivo, el sueño del diablo y la imagen de un retablo. Al centro de este diálogo, el *Danzón núm. 5* de Arturo Márquez ancla el programa en la tradición popular mexicana, heredera, no hay que olvidarlo, de aquellas mismas danzas cortesanas europeas que también habitan esta noche.

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Orfeo: Sinfonie e Ritornelli

La “*favola in musica*” *L’Orfeo*, representada por primera vez en Mantua durante el carnaval de 1607 por encargo del duque Vincenzo I Gonzaga, es considerada, con toda justicia, el punto de partida de la ópera como género. Las sinfonías y los ritornelli —breves pasajes instrumentales que enmarcan, separan y comentan las escenas cantadas— cumplen una función a la vez práctica y simbólica: anuncian la entrada de un personaje, marcan el paso de una escena a otra o, como sucede en la fiesta pastoril del segundo acto, ofrecen un breve respiro de danza y color orquestal. La suite que hoy escuchamos, en versión de orquesta de cuerdas, reúne cinco de estos fragmentos —incluida la *Moresca* final, la danza con que originalmente se cerraba la ópera— y permite apreciar, liberado de la voz y el texto, el enorme oficio de Monteverdi como compositor: el nervio rítmico de sus Allegros, el contraste de color entre los movimientos rápidos y el Lentocentral, y esa vitalidad danzada final que, más de cuatro siglos después, sigue sonando sorprendentemente fresca.

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

VI Concierto en sexteto

Cuando en 1741 Rameau publicó sus *Pièces de clavecin en concerts*, ya era, a sus casi sesenta años, el compositor de ópera más importante de Francia y, además, el teórico musical más influyente de su tiempo, autor del *Traité de l’harmonie* (1722), texto fundacional de la armonía tonal moderna. El llamado *Sexto Concierto* reúne, en versión de sexteto instrumental, algunas de las piezas de carácter más célebres del propio Rameau, tomadas de sus colecciones para

clave solo: *La Poule*, retrato musical de una gallina cacareante que se ha vuelto una de las páginas más queridas de su repertorio; un par de contrastantes *Menuets*; *L'Enharmonique*, donde el teórico se permite explorar, con una audacia sorprendente para la época, las posibilidades expresivas de la modulación enarmónica; y *L'Égyptienne*, pieza de carácter vivo y exótico que cierra el conjunto con brillantez. Es, en suma, un muestrario del ingenio pictórico y del dominio técnico de un compositor que, como pocos en el siglo XVIII francés, supo unir el rigor especulativo con el placer inmediato del oído.

Giuseppe Tartini (1692-1770)
Sonata “El trino del diablo”

Pocas anécdotas han perseguido tanto a una obra musical como la que el propio Tartini, según cuenta el astrónomo Jérôme Lalande, relató sobre el origen de esta sonata: una noche soñó que había vendido su alma al diablo y que este, tomando su violín, ejecutó una pieza de una belleza y una dificultad tan extraordinarias que, al despertar, Tartini intentó desesperadamente reconstruirla de memoria, convencido de que lo que había logrado escribir era apenas una sombra de lo escuchado en el sueño. Sea o no cierta la historia —que no se publicó sino hasta 1798, casi tres décadas después de la muerte del compositor, en la antología *L'Art du violon* de Jean-Baptiste Cartier—, lo indudable es que la obra exige del intérprete una destreza que en su tiempo debió parecer, en efecto, sobrenatural.

Tras un primer movimiento, *Larghetto affettuoso*, de lirismo contenido, y un *Allegro* de vertiginosa escritura, el movimiento final —*Grave, Allegro assai, Adagio*— desemboca en la serie de trinos dobles y encadenados que dan nombre a la sonata: pasajes en los que el violín debe sostener, simultáneamente, una melodía y su trino, en una escritura que todavía hoy pone a prueba a los intérpretes más consumados. Presentamos esta noche una versión con acompañamiento orquestal.

Sergio Berchenko (n. 1973)

Camino lluvioso

Compositor, arreglista y docente chileno nacido en Santiago, Sergio Berchenko ha desarrollado buena parte de su carrera —y de su magisterio, como profesor del Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile— en Valdivia, en el sur del país, una región cuyo paisaje, y en particular su lluvia casi permanente, ha sido fuente recurrente de inspiración. *Camino lluvioso* pertenece a esa vertiente de su catálogo en la que el compositor se propone traducir, con medios puramente orquestales, una imagen o una experiencia del paisaje sureño: aquí, el avance —quizá el de un viajero, quizá el de la propia mirada— por un camino bajo la lluvia. Escuchada después del *Orfeo* de Monteverdi, la pieza de Berchenko revela un parentesco que trasciende los más de cuatro siglos y los miles

de kilómetros que separan Mantua de Valdivia: en ambos casos, un compositor confía a la orquesta —sin palabras, sin escena— la tarea de pintar un lugar y de sostener, a través de la textura y el color instrumental, una atmósfera.

Arturo Márquez (n. 1950)

Danzón núm. 5 “Portales de madrugada”

Arturo Márquez es, sin duda, el compositor mexicano vivo de mayor proyección internacional, en buena medida gracias a su serie de danzones, nueve en total, compuestos entre 1992 y 2017. El danzón, cabe recordar, es él mismo descendiente de la contradanza europea que, llevada a Cuba, se transformó y de ahí llegó a México, donde arraigó profundamente en Veracruz y, después, en los salones de baile de la Ciudad de México. *Portales de madrugada*, escrito en 1997 originalmente para un quinteto de clarinete, saxofón, violín, violonchelo y contrabajo, es el quinto de la serie y, como su título sugiere, evoca el momento final de una noche de baile: esas horas de la madrugada en que la música se vuelve más lánguida, casi confidencial, y el salón se va vaciando. Es, en el centro de este programa, un recordatorio de que las formas de danza cortesana que escuchamos en Rameau no desaparecieron: se transforma-

ron, cruzaron el Atlántico y siguen, hasta hoy, marcando el paso de nuestras propias fiestas.

Javier Álvarez (1956-2023)

Metro Chabacano

Javier Álvarez escribió *Metro Chabacano* en 1988 como regalo para sus padres, y la revisó en 1991 para su estreno por el Cuarteto Latinoamericano. La pieza, concebida originalmente para cuarteto de cuerdas y después adaptada para orquesta de cuerdas, forma parte de un proyecto mayor —*Línea 2*— dedicado a retratar musicalmente distintas estaciones del Metro de la Ciudad de México. Escrita en un lenguaje de raíz minimalista, con una pulsación constante de corcheas sobre la que se van montando figuras rítmicas, acentos desplazados y fragmentos melódicos de sabor inconfundiblemente mexicano, la obra funciona como un *moto perpetuo* de un solo movimiento: música tan vertiginosa y urbana como el propio metro que la inspira. Si Rameau retrató con su clave una gallina de corral, Álvarez, dos siglos y medio después, retrata con la orquesta el pulso de una estación de trenes urbanos; ambos comparten, más allá de la distancia, el mismo apetito por convertir la música en imagen precisa de un objeto o un lugar.

Silvestre Revueltas (1899-1940)

Retablo (adaptación para orquesta de cuerdas de Gerardo Aponte Cupido)

Compuesto en 1939, apenas un año antes de la muerte prematura del compositor, *Retablo* es una canción para voz y piano sobre un breve texto del poeta Xavier Villaurrutia, uno de los colaboradores literarios más cercanos a Revueltas. Un retablo es, en la tradición hispanoamericana, tanto una pintura devocional —una tabla o lámina votiva, generalmente pequeña, colocada en un altar o entregada como ofrenda— como, en otro sentido, un escenario o tablado: la palabra condensa así, en sí misma, lo íntimo y lo teatral, lo religioso y lo popular. La adaptación de Gerardo Aponte Cupido para orquesta de cuerdas conserva esa mezcla de fiesta e introspección cargada de juego e ironía, que distingue a buena parte de la música de cámara de Revueltas, tan distinta —y sin embargo tan suya— de la exuberancia orquestal de partituras como *Sensemayá* o *La noche de los mayas*. Escuchada después de *El trino del diablo* de Tartini, la obra de Revueltas propone otro tipo de música nacida de lo invisible: si Tartini soñó con un violinista sobrenatural, Revueltas y Villaurrutia rinden, con el retablo, un homenaje a esa tradición de imágenes pequeñas retomando la figura del diablo con el característico humor de los creadores mexicanos.

Sergio Ramírez Cárdenas

Dirección Artística

Sergio Ramírez Cárdenas

Comité Artístico

Gergana Marinova
Maxwell Pardo

Concertino

María del Pilar Corona Sandoval

Segundo Concertino

Georgy Zioumbilov Turbilev

Violines Primeros

Ángel Josué Parra Loreto
Shakti Melanie Zamora Bayardo
Sebastián Parra Ramírez
Fabiola Monserrat Sánchez
Uribe

Violines Segundos

Jesús Hermes Parra Ramírez*
Isis Jocelyn González Laguna**
Isaac Alberto Palomares Gómez
Angélica Daniela Miramontes
Curiel
Abraham Máximo Roa Torres

Violas

Maya Alitzel Fierro Muñoz *
Saúl Alejandro Escalona
Rodríguez**
Ramón Eduardo Yopez González
Karla García Martínez

Violoncellos

Joel Alejandro Chávez
Velázquez*
Álvaro Valencia Díaz**
Juan Uriel Ibarra González
Jorge Alonso Flores Ramírez

Contrabajos

Zahid Israel Jiménez Torres *
Gabriela Alejandra Vidal García
**

Músicos invitados

Karen Anahí Alvarado López,
violín
Karla Flores Chávez, clavecín
Estefanía Avilés, soprano

Director Asistente

René Nuño Guzmán

Gerente

Claudia P. Fernández Ortiz

Jefa de Personal

Karla Suleira Gómez Berumen

Biblioteca

Liliana Rodríguez Alvarado

* Principal

** Co-principal

Conjunto
Santander®
de Artes Escénicas

Temporada 2026

Sala 2
19 de septiembre

Programa 9

Noche Mexicana

Sergio Ramírez Cárdenas, director
artístico
Mariachi Universitario del
Departamento de Música UDG y los
cantantes ganadores de Rugido UDG

Mtra. Karla Planter Pérez
Rectora General

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo

Mtro. César Antonio Barba Delgadillo
Secretario General

Mtra. Daniela Yoffe Zonana
Coordinadora General de Extensión y Difusión Cultural

Lic. Mayra Azucena Martínez Salazar
Secretaria Técnica de Coordinación General

Lic. Nadia Gabriela Gallardo Mendoza
Secretaria de Coordinación General

Sergio Arbeláez Ospina
Coordinador de Música

Claudia P. Fernández Ortiz
Gerente OHIR

Karla Suleira Gómez Berúmen
Jefa de Personal OHIR

Alejandro Meza
Difusión y Prensa

Misael Fernando Servín Orozco
Agustín Ávila Felipe
Producción

Fabiola Ornelas García
Tomás Palacios Bello
Ana Lilia Saucedo Romero
Contabilidad

Enrique Morales
Coordinación Técnica

Conjunto Santander®
de Artes Escénicas

María Luisa Meléndrez
Directora General

Jaime Valera
Director Administrativo

Gilberto Llamas
Director de Comunicación

Enrique González
Director de Operaciones

Enrique Rodríguez
Director de Producción

David Gómez Durán
Promotor Interno