

ORQUESTA
DE CÁMARA
**HIGINIO
RUVALCABA**
UNIVERSIDAD
DE GUADALAJARA

PRO
GRAMA **09**
Temporada
2023

5FIMNME

FORO INTERNACIONAL DE MÚSICA NUEVA MANUEL ENRÍQUEZ
DEL 6 AL 22 DE OCTUBRE | 2023
www.forodemusicanueva.bellasartes.gob.mx

DOBLE HOMENAJE

Mario **Lavista** | Javier **Álvarez**

Sergio **Ramírez Cárdenas**
Director Artístico

Obras de

M. Lavista | J. Álvarez | A. Pärt | T. Takemitsu

Conjunto
Santander[®]
de Artes Escénicas

Sala 2
21 de octubre 2023 - 19:30 h

PROGRAMA

A. PÄRT *Fratres* para cuerdas y percusiones *

T. TAKEMITSU *Requiem*

Intermedio

A. PÄRT *Summa* para orquesta de cuerdas

M. LAVISTA *Siete invenciones* **

Invención I. Presto

Invención II. Moderato

Invención III. Andante con moto

Invención IV. Andante tranquillo

Invención V. Presto

Invención VI. Lento flessibile

Invención VII. Molto allegro con brio

J. ÁLVAREZ *Metro Chabacano*

* Todas las obras que integran este programa son estrenos en Jalisco.

** *Versión para orquesta de cuerdas de Sergio Ramírez Cárdenas.*

Agradecemos al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por los videos de los compositores proporcionados para este concierto.

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

Durante 2022 fue dirigida por Guillermo Salvador, Raúl Moncada, Rodrigo Sierra Moncayo, Mariana Martínez Cruz, Enrique Radillo, y Sergio Ramírez Cárdenas y acompañó a destacados solistas como Angélica Olivo, Gergana Marinova y Pedro Pablo Cámara.

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.

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.

Mario Lavista (1943-2021)

Fue un creador mexicano fundamental para el desarrollo de la música contemporánea en México. A través de su obra exploró nuevas posibilidades técnicas y expresivas que ofrecen los instrumentos tradicionales. Fue catedrático del Conservatorio Nacional y compuso la música incidental de las películas *Cabeza de Vaca* y *Judea: Semana Santa* entre los coras, del director mexicano Nicolás Echevarría. A lo largo de su carrera recibió diferentes reconocimientos y distinciones como la beca de la Fundación Guggenheim para escribir su ópera en un acto *Aura*; el Premio Nacional de Ciencias y Artes, la Medalla Mozart, Medalla Conmemorativa del Palacio de Bellas Artes y el Premio de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria.

Javier Álvarez (1956-2023)

Figura importante de la música contemporánea mexicana, considerado pionero de la música electroacústica y acusmática en nuestro país, así como en la combinación de elementos populares con la música de concierto. Su creatividad musical abarcó también la danza, la multimedia y el cine. Fue compositor de la música para la película *La invención de Cronos*, de Guillermo del Toro. Se desempeñó como profesor de Composición en el Royal College of Music y catedrático en la Universidad de Hertfordshire, Gran Bretaña. En ese país presidió la Sociedad de Música Electroacústica Sonic Arts Network. Recibió numerosas distinciones como la Medalla Mozart, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Medalla Bellas Artes. Fue rector del Conservatorio de Las Rosas en Morelia, Michoacán y de la Universidad de las Artes de Yucatán.

Notas al programa

Doble homenaje

Esta participación de la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez está dedicada a recordar y resaltar la obra y trayectoria de dos compositores mexicanos de distintas generaciones, pero hermanos por diversos lazos tejidos durante sus vidas. En efecto, Mario Lavista (1943-2021) y Javier Álvarez (1956-2023) iniciaron su relación como maestro-alumno en el Conservatorio Nacional de Música, relación que se mantuvo todas sus vidas, a pesar de la distancia, pues Javier estuvo varios años fuera del país (como lo estuvo también Mario durante su juventud), primero realizando sus estudios y luego iniciando una trayectoria profesional y docente que culminaría con su regreso a México.

Ambos fueron colegas y amigos durante todos los años en los que coincidieron y compartieron muchos puntos de sus vidas, como el haber sido galardonados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, obtenido la Medalla Bellas Artes, y dedicado años a la docencia y la academia. Sea pues este concierto un modesto homenaje a estos compositores fundamentales en la historia reciente de nuestra música.

Arvo Pärt (1935)

Fratres, para orquesta de cuerda y percusiones

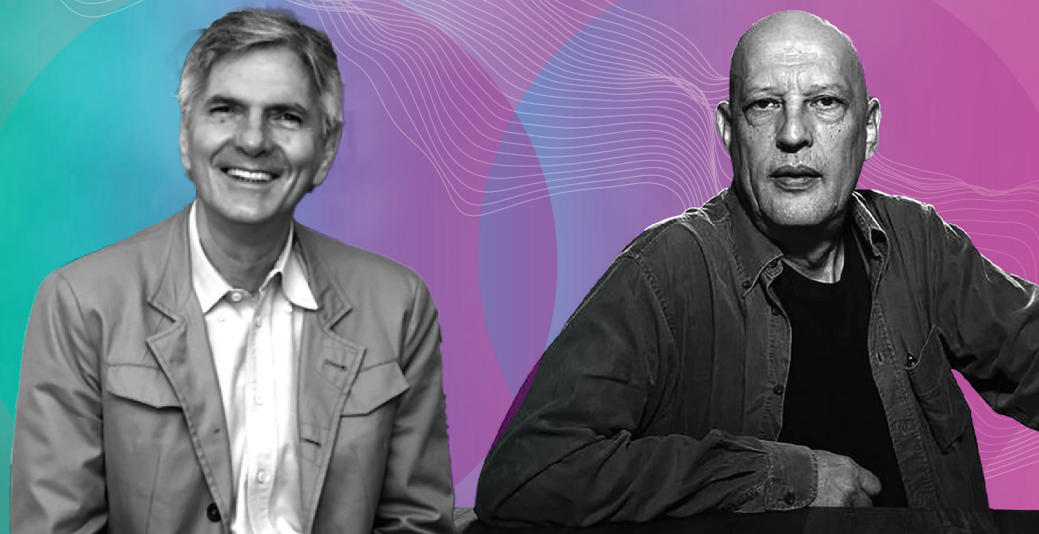
Summa

Arvo Pärt es un compositor nacido en Estonia, país que a partir de 1940 formó parte de la Unión Soviética. Usualmente vinculado a la corriente minimalista, inició sus estudios musicales a los siete años, realizando sus primeras composiciones durante la adolescencia, demostrando una facilidad extraordinaria hacia la música. En su primer período su estilo fue del neoclásico al dodecafonismo, período que culminó en una crisis creativa que lo impulsó al estudio de la música antigua, el canto gregoriano y el contrapunto renacentista. A partir de ello inicia un segundo período como compositor, al cual corresponden las dos obras que se interpretarán en este programa.

Fratres fue compuesta, en su primera versión para quinteto de cuerdas y quinteto de alientos, en 1977, retomada después por el propio autor para rehacerla en distintas versiones.

La que se presenta en este programa, para orquesta de cuerda y percusiones, es de 1991. La obra está basada en su construcción en una sucesión de triadas, recurso que Pärt llama “tintinabulación”, haciendo referencia a la similitud de una triada con el tintineo de las campanas. La aparente sencillez de la obra, de carácter introspectivo, se desarrolla a partir de melodías que se presentan y se alargan con la extensión de los compases, cuyo flujo es interrumpido por la entrada de la percusión que, a su vez, funcionan como puntos de apoyo que le dan solidez a su estructura.

Summa fue escrita en su primera versión para coro mixto, con el texto del *Credo niceno-constantinopolitano* de la liturgia ortodoxa en 1978, utilizando la misma técnica de la tintinabulación. En este caso el movimiento tiende más hacia el *allegro*, lo que dota a la pieza de cierta ligereza, acentuada por el juego repetido entre dos notas que se van cambiando de altura, pero que intercalan en ese juego notas más largas, para dar un momento de reposo en este canto a lo divino.

Toru Takemitsu (1930-1996)

Requiem para orquesta de cuerdas

Takemitsu fue un compositor que se formó prácticamente de manera autodidacta. Se aficionó a la música occidental que escuchaba a través de una radio militar norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. El *Requiem*, compuesto en 1957, fue la primera obra que tuvo una importante difusión en occidente, gracias a los comentarios halagadores que hizo de ella Igor Stravinski, al escucharla en una grabación de músicos japoneses que le mostraron, cuenta la historia, por error. La obra, para orquesta de cuerdas, fue dedicada su amigo y compositor Fumio Hoyasaka. Poseedora de una gran y perfecta arquitectura, la obra está escrita en secciones muy bien definidas. Salvo la parte central, de un carácter más intenso que lleva a pensar en el enojo ante la muerte, el *Requiem* es una obra introspectiva, con temas de gran intensidad y belleza.

Mario Lavista (1943-2021)

Siete invenciones

Esta obra es una adaptación para orquesta de cuerdas de su *Cuarteto núm. 5, Siete invenciones*, compuesto en 1998 por encargo del Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende. La obra está integrada por pequeñas piezas de diferente carácter, en las que utiliza muchos de los recursos sonoros que tienen los instrumentos de cuerda: el *pizzicato*, el uso de sordina, los armónicos naturales y artificiales, los trinos de armónicos y, por supuesto, la ejecución tradicional con arco. La obra es todo un reto para su ejecución, la precisión para tocar la enorme variedad y cantidad de armónicos (con una diferencia milimétrica en la colocación del dedo puede sonar una nota totalmente distinta) se alterna con los fragmentes de gran virtuosismo, además de la dificultad que implica un uso tan libre y cambiante de los aspectos tonales. Sin embargo, el resultado es una obra que puede ser apreciada por el público, pues su carácter compacto y variado destacan un aspecto un tanto lúdico presente en mucha de nuestra música contemporánea.

Javier Álvarez (1956-2023)

Metro Chabacano

Contaba Javier Álvarez que en alguna ocasión sus padres le comentaron que no entendían mucho de su música. Fue entonces que decidió dedicarles una pieza que respondiera a sus propias búsquedas estéticas y que, al mismo tiempo, fuera cercana a un público más amplio.

En 1986 escribe *Canción de tierra y esperanza*, dada como regalo de navidad a sus padres. De esta pieza surgen los materiales esenciales para reelaborarlos en una obra para cuarteto de cuerdas, *Metro Chabacano*, compuesta en 1991 y dedicada al Cuarteto Latinoamericano.

Inmediatamente la obra se convirtió en una favorita del público y de los intérpretes, que dieron origen a la realización de distintas versiones y arreglos: para orquesta de cuerdas, para cuatro marimbas, para orquesta sinfónica. En palabras del propio compositor, “Las notas repetidas dan una falsa sensación de sencillez porque, aunque las frases son en su mayoría periódicas, los ritmos, acentos y fugaces fragmentos melódicos desmienten intrincadamente el flujo del *moto perpetuo*”.

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 Mariana Hermosillo Zepeda

Violines Primeros

Estefanía Viloría Arteaga / Jesús Hermes Parra Ramírez

Isis Jocelyn Gonzalez Laguna / María del Pilar Corona Sandoval

Violines Segundos

Brenda Elizabeth Galván González* / Karen Anahí Alvarado López**

Shakti Melanie Zamora Bayardo / Francisco Vidal Rivera González

Georgy Zioumbilov Turbilev / Luis Daniel Romero Monteagudo

Violas

Guillermo Ernesto Pérez Corona* / Hessel Rodríguez González

Ramón Eduardo Yopez González / Maya Alitzel Fierro Muñoz

Violonchelos

Joél Alejandro Chávez Velázquez* / Óscar Joaquín Gutiérrez Bañuelos**

Areli Medede Medina / Álvaro Valencia Díaz

Contrabajos

Gabriela Alejandra Vidal García / Zahid Israel Jiménez Torres

Músico Invitado

Omar Giovanni Cappelletti Martínez, **percusión**

Jefa de Personal Pilar Andrea Reyes Sau

Biblioteca

Liliana Rodríguez Alvarado / Hessel Rodríguez González

* Principal ** Co-principal

Próximos conciertos

Programa

10 Requiem de Mozart

Sergio Ramírez Cárdenas, director artístico
Lourdes Ambríz, soprano;
Vanessa Jara, alto; José Luis Ordóñez, tenor; Carlos López, bajo y el Ensemble Vocal Universitario de Solistas.

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE DE 2023,
19:30 HORAS
SALA PLACIDO DOMINGO
DEL CONJUNTO SANTANDER

Programa

11 Ópera Orlando de Händel

Sergio Ramírez Cárdenas, director concertador
Cassandra Zoé Velasco, mezzosoprano;
Anabel de la Mora, soprano;
Rodrigo Urrutia, bajo-barítono;
Mayela Lou, mezzosoprano y
Natalia de la Torre, soprano.

VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2023,
20:00 HORAS, SALA 2 DEL CONJUNTO
SANTANDER
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2023,
17:00 HORAS, SALA 2 DEL CONJUNTO
SANTANDER.

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

Ángel Igor Lozada Rivera Melo
COORDINADOR GENERAL DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Francisco García Martínez
SECRETARIO DE COORDINACIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN
Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

MÚSICA

Sergio Ramírez Cárdenas
COORDINADOR DE MÚSICA

Pilar Reyes Sau
JEFA DE PERSONAL OHIR

Alejandro Meza
DIFUSIÓN Y PRENSA

Alejandra Adame Romero
Claudia Fernández Ortíz
Misael Fernando Servín Orozco
PRODUCCIÓN

Ana Lilia Saucedo Romero
GESTIÓN DE APOYOS

Enrique Morales
COORDINACIÓN TÉCNICA

Fabiola Lizette Ornelas García
Tomás Palacios Bello
CONTABILIDAD

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

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

COORDINADOR GENERAL DE
MÚSICA Y
ÓPERA