

Bastían y Bastiana

Singspiel en un acto
de W.A. Mozart

Mariana Estrada (Bastiana)

César Delgado (Bastían)

Carlos López (Colás)

Sergio Ramírez Cárdenas Director concertador

Susana Romo Directora de escena

Con la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba

Conjunto
Santander®
de Artes Escénicas

Sala 2
03 y 04 Dic 2022

Bastían y Bastiana

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

El 18 de octubre de 1752 se estrenó en el teatro de la Corte en Fontainebleau, Francia, una breve ópera (designada como intermède por su autor) titulada *El adivino del pueblo*. La música y el libreto de esta interesante pieza fueron escritos por Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) como una declaración de principios a favor de la ópera al estilo italiano. Poco antes del estreno de *El adivino del pueblo* se había llevado a cabo en París la primera representación de la ópera *La serva padrona* de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), a partir de la cual se había desatado la notoria *Querrela* de los bufones, una agria y violenta polémica entre los partidarios de la ópera francesa y los de la ópera italiana.

La breve ópera de Rousseau resultó un éxito y fue representada en numerosas ocasiones en los años subsiguientes a su estreno. El argumento de la obra es muy simple: un par de enamorados, Colin y Colette, tienen una típica crisis de pareja, misma que finalmente solucionan gracias a los consejos del adivino del pueblo. Todos estos datos conforman el antecedente de lo que, con el paso del tiempo y grandes complicaciones, habría de convertirse en el singspiel mozartiano titulado *Bastían y Bastiana*.

Poco después del estreno de *El adivino del pueblo*, apareció por ahí una parodia francesa de la obra, titulada *Los amores de Bastían y Bastiana*, cuyos autores eran Charles Simon Favart, Marie Justine Benoîte Favart y Harny de Guerville. La parodia se representó en Viena en el año de 1755. Años después, en 1764, Friedrich Wilhelm Weiskern tradujo la pieza al alemán por encargo de Giacomo Durazzo, quien desde 1754 era director general de espectáculos en Viena. Si bien Weiskern tradujo la mayor parte de la pieza, algunos números fueron traducidos por el actor Johann Heinrich Müller.

Más tarde, el libreto realizado conjuntamente por Weiskern y Müller fue corregido y adaptado por Johann Andreas Schachtner, trompetista de la corte de Salzburgo, quien probablemente puso a Mozart en contacto con el texto. A partir de la adaptación de Schachtner, Mozart compuso un singspiel, que es un tipo de ópera alemana en la que los números musicales están separados por escenas dialogadas. De toda esta maraña de datos y nombres se puede resumir lo siguiente: *Bastían y Bastiana*, K. 50 singspiel en un acto de Wolfgang Amadeus Mozart; libreto de Weiskern, Müller y Schachtner, basado en la versión de Favart, Favart y Guerville sobre *El adivino del pueblo*, de Rousseau.

Si se consulta el catálogo de la producción de Mozart, dividido por géneros, se encuentra que bajo el rubro general de óperas existen géneros escénico-musicales, cada uno de ellos con características propias: drama sacro, comedia latina, opereta, ópera buffa, serenta, drama con música, singspiel, comedia, *dramma giocoso*, etc. De esta sección del catálogo de Mozart dedicada a sus óperas se deduce que *Bastían y Bastiana* es su tercera obra de música para la escena, habiendo sido precedida por un fragmento de un drama sacro titulado *Die Schuldigkeit des ersten Gebots*, (La obligación del primer mandamiento) K. 35 y la comedia latina *Apolo y Jacinto*, K. 38. En el catálogo de las obras tempranas del compositor, su padre designó *Bastían y Bastiana* como una opereta en alemán.

Hacia 1767, Leopold Mozart sacó a su familia de Viena y la llevó a la ciudad bohemia de Brno, para escapar de una epidemia de viruela que azotaba por entonces al imperio austro-húngaro. Este viaje no sirvió de mucho porque el joven Wolfgang y su hermana Nannerl enfermaron de viruela entre octubre y noviembre de ese año. Una vez curados los niños, la familia regresó a Viena al inicio de 1768. En enero de ese año los hermanos Mozart dieron un recital para el emperador José II y la emperatriz María Teresa; poco después, Mozart inició la composición de *Bastían y Bastiana*, que habría de terminar hacia el final del verano de ese mismo año.

En el manuscrito original de Mozart, las partes cantadas están escritas para soprano (Bastiana), tenor (Bastían) y bajo (Colás), aunque hoy en día pueden hallarse versiones en las que esto tres papeles son asignados a voces de niños, para enfatizar el carácter inocente e infantil de la música y el argumento.

Bastiana, una pastorcita, sufre porque su amado Bastían la ha abandonado. Bastían solicita la ayuda y el consejo de Colás, de quien se dice que tiene poderes mágicos. El veredicto de Colás es que Bastían no ha sido infiel, sino que ha sucumbido temporalmente a los encantos de una noble dama del castillo. Colás aconseja a Bastiana que adopte una actitud frívola y coqueta para recuperar a su amado. Pronto, Bastían se presenta ante Colás lleno de remordimiento y se sorprende de que Bastiana haya puesto su atención en un nuevo admirador. Colás realiza un ritual mágico y le informa a Bastían que pronto verá de nuevo a Bastiana. El ingenio y la inocente magia cumplen su cometido, y los amantes se reúnen, cantando loas a Colás.

Algunas fuentes musicológicas tradicionales aseguran que *Bastían y Bastiana* fue estrenada en el teatro del jardín de la casa del doctor Franz Anton Mesmer, el famoso pionero del hipnotismo. Otras fuentes más modernas, sin embargo, afirman que no hay pruebas ciertas de ello y señalan como la primera representación confirmada de *Bastían y Bastiana* la que se llevó a cabo en Berlín, en el Architektenhaus, el 2 de octubre de 1890. Si este dato es correcto, resulta entonces que este singspiel compuesto por Mozart a la edad de 12 años, se estrenó 99 años después de su muerte.

Como dato final, cabe anotar que hay quienes afirman que en el prelude orquestal de *Bastían y Bastiana* hay un giro melódico que parece prefigurar uno de los temas principales de la *Tercera sinfonía*, la famosa *Heroica*, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), compuesta en 1803.

Juan Arturo Brennan

Singspiel en un acto compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart (1768)
basado en texto de FW. Weiskern y A. Schachtner

Estreno mundial: 2 de octubre de 1890 en el Architektenhaus de Berlín

Equipo creativo

Sergio Ramírez Cárdenas, Director concertador
Susana Romo, Directora de escena
Enrique Morales "Chester", Diseño de iluminación y escenografía
Sandra Soto, Dirección coreográfica
Carolina Jiménez, Diseño de vestuario
Miriam Bastet, Diseño de maquillaje

Elenco

Mariana Estrada, Bastiana
César Delgado, Bastión
Carlos López, Colás

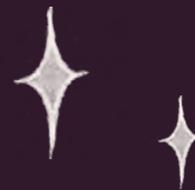
Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba de la Universidad de Guadalajara

Una coproducción del Conjunto Santander de Artes Escénicas y Música UDG

Duración aproximada: 60 minutos

Estreno en el Conjunto Santander: 14 de mayo de 2022

Sergio Ramírez Cárdenas

Director concertador

Músico, pedagogo, productor y gestor cultural. Ha sido director de diversas agrupaciones orquestales y corales en el país. En el año 2000 obtuvo la beca del Fideicomiso para la Cultura México-EUA (Fonca, Rockefeller, Bancomer), con un proyecto de ópera juvenil binacional para presentar *Bastían y Bastiana* en ambos países. Ha sido director en el *International Institute of Music* de Santa Clarita, California. Como director del Sistema Nacional de Fomento Musical fundó la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México, el Programa Orquesta-Escuela y los Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical. Ha dirigido orquestas profesionales y juveniles en las principales salas de concierto de México, así como en 14 ciudades de Estados Unidos, España y América Latina. Actualmente es Coordinador de Música y docente en la Universidad de Guadalajara.

Susana Romo

Directora de escena

Ganadora del premio Valeria Frabetti 2022 otorgado en Bolonia Italia por su trayectoria y trabajo dedicado a la primera infancia. En 2002 inició su trabajo con la técnica de clown bajo la tutela de Hugues Roche, participando en dos coproducciones con el grupo francés "Les Matapeste", realizando dos giras por París y otras ciudades de Francia y México.

Ha sido seleccionada en nueve muestras nacionales de teatro en México, con seis montajes como actriz, tres más como directora y una como experiencia escénica. En 2010 inicia su carrera en la dirección escénica, ha dirigido más de 15 espectáculos para audiencias jóvenes. Directora de escena de los conciertos: "Do-Re-Mi bebé, concierto sinfónico para los primeros años" y "Sorpresas a la puerta, oídos a las cuerdas".

Durante los últimos siete años, se ha dedicado a trabajar para niños y niñas en sus primeros años, con un acento especial de los 0 a 36 meses, dirigiendo espectáculos, conciertos y talleres.

Enrique Morales "Chester"

Coordinador técnico, Productor ejecutivo,
Diseñador de iluminación y espacios escénicos

Licenciado en Artes Escénicas por la Universidad de Guadalajara, institución en la que labora actualmente como Jefe de la Unidad de Producción en la Coordinación de Música dentro de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural. Iluminador de las compañías de danza contemporánea Anzar, Rafael Carlin y Cía., y Nubem, y de las producciones del Ballet de Jalisco de la Secretaría de Cultura del Estado.

Entre sus proyectos más recientes están *"El pozo de los mil demonios"*, de Luna Morena, el musical *"Érase una isla"*, bajo la producción de CRêA, *"Mujer sin Vuitton"*, de Avión de Papel, la ópera *Otelo* bajo la producción de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y *"Los Amorosos"* de la agrupación de danza contemporánea Rafael Carlin y Cía. En el ámbito musical ha colaborado con agrupaciones como Playa Limbo, Telefunka, Troker, Radaid y María Mezcal. Es Profesor de la Universidad de Guadalajara.

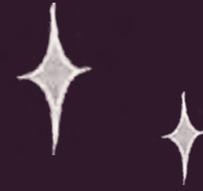
Sandra Soto

Dirección coreográfica

Estudió Artes Escénicas en la Universidad de Guadalajara. Formó parte de la Compañía de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco. Descubre la danza butoh en Japón 1998, generando un vínculo creativo con uno de los iniciadores de esta corriente artística: Kazuo Ohno, participando en festivales como el Festival Internacional de Butoh en Kioto.

Ha recibido reconocimientos como ejecutante y coreógrafa entre los que destacan el reconocimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes CEDART José Clemente Orozco a su trayectoria en la Danza, por su decisivo compromiso social y generoso legado que ha enriquecido el patrimonio cultural de Jalisco en 2017.

Sus trabajos más recientes son *"U Qux Uleu"* realizado con el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco, Proyecta 2021 y el trazo coreográfico en *Madame Butterfly*, producción original del Conjunto Santander.

Carolina Jiménez

Diseño de vestuario

Diseñadora escénica y docente con más de 20 años de experiencia. Su trabajo ha sido expuesto en los World Stage Design 2005, 2009 y 2017 así como en las exhibiciones Costume Design at the turn of the Century: 1990-2015 e Innovative Costume of the 21st Century.

Recibió el apoyo a Jóvenes Creadores; el reconocimiento al Mejor Espacio Escénico en Jalisco y el premio del Festival Pantalla de Cristal por Mejor Dirección de Arte. Desde el 2018 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Miriam Bastet

Diseño de maquillaje

Diseñadora Profesional de maquillaje certificada con especialidad en el área de fantasía y caracterización, con más de 17 años de experiencia. Maquilladora independiente de sociales, Licenciada en Artes Escénicas (Teatro) actualmente docente de Maquillaje Escénico en el CUAAD Artes Plásticas de la UdeG.

Ha participado en varias producciones audiovisuales, tanto de cine como de televisión, en producciones editoriales para importantes marcas y en colaboraciones artísticas incursionando en el mundo de bodypaint, obteniendo inspiración tanto de otros colegas artistas como del cine de fantasía y terror de culto. Dos veces campeona del International Makeup Challenge EBIO GDL.

Mariana Estrada

Bastiana

Originaria de Guadalajara, Jalisco. En julio de 2008 tuvo su debut como solista con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan en el Teatro Degollado. En 2009 debutó como Amahl en Amahl y los Visitantes Nocturnos de Menotti. Con la Orquesta Filarmónica de Jalisco participó en 2011 en Carmen gala de ópera y ballet.

En 2015 fue semifinalista del I Concurso de Canto Olivia Gorra; participó en el primer concurso Katzarava's Voice Festival en 2020. Su repertorio incluye obras como Exsultate Jubilate de Mozart, Carmina Burana de Orff, Stabat Mater de Rossini y Dixit Dominus de Handel.

César Delgado

Bastión

Es egresado de la prestigiosa Mannes College for Music en Nueva York (2015) donde se le otorgó la Beca Presidencial. Su debut lo realizó con el rol de Rodolfo de La Bohème en Mazatlán.

Ha cantado bajo la batuta de diversos directores como Joseph Colaneri, y Michael Rossi. En 2014 realizó la premier en Nueva York de Il Postino de Daniel Catán en el rol estelar. Ha cantado en las principales casas de ópera y salas de concierto alrededor del mundo. Galardonado para la Clase Magistral con Plácido Domingo en el Lincoln Center de Nueva York en 2015. Becario por el FONCA en la categoría Creadores Escénicos en el 2016.

Carlos López

Colás

Ha cantado en diversos países y en escenarios tales como El Palacio de Bellas Artes. Ganador de diversos concursos de canto entre los que destaca el premio al Mejor Cantante Extranjero en la competencia "Jeunes Ambassadeurs Lyriques," en Canadá.

En su haber operístico podemos encontrar Il viaggio a Reims, Le nozze di Figaro, Così fan tutte, L'elisir d'amore, La flauta mágica y Don Giovanni por mencionar algunos. Ha recibido instrucción de prestigiosos artistas tales como Elina Garanča y ha estado bajo la batuta de renombrados directores orquestales, entre ellos Plácido Domingo y Enrique Patrón de Rueda.

Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba

La Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba (OHR), considerada una de las mejores orquestas de cámara de nuestro país, se caracteriza por su trabajo de formación y perfeccionamiento de alto nivel de instrumentistas de cuerda. Se funda en 2007 con estudiantes y egresados de la Universidad de Guadalajara, bajo la dirección musical de Konstantin Zioumbilov y Vladimir Milchtein, realizando una labor de difusión musical dentro de la institución.

A lo largo de su trayectoria ha acompañado a destacados solistas como Artur Kaganovskiy, Eszter Szilveszter, David Lisker, Mauricio Monterrubio, Fernando Cornejo, Alejandro Moreno, Santiago Cumplido, Michael Chance, Miguel Ángel Villanueva y Angélica Olivo.

La agrupación se ha presentado en importantes foros alrededor del país, como la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el Teatro Degollado, Conjunto Santander de Artes Escénicas, Festival Bernal Jiménez, Festival Cultural de Mayo, Festival Internacional Cervantino y el Festival Santa Lucía.

En 2017 realizó una gira por Costa Rica y a finales de 2021 viajó a Colombia, para tocar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá, como parte del espectáculo *'Extaciones. Vivaldi 3.0'*.

A partir de 2022 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.

Ha grabado dos discos: *Música a través de los géneros* y *Rescate de la música mexicana de los estados de Hidalgo y Jalisco*.

Créditos Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba

Comité Artístico

Mariana Martínez Cruz
 Angélica Olivo León
 Guillermo Salvador

Dirección Artística

Sergio Ramírez Cárdenas

Concertino

Mariana Herмосillo Zepeda

Segundo Concertino

Adán Jahir García Contreras

Violines Primeros

María del Pilar Corona Sandoval
 José de Jesús Domínguez Juárez
 Brenda Elizabeth Galván González
 Jesús Hermes Parra Ramírez

Violines Segundos

Rafael Ángel López Gómez*
 Shakti Melanie Zamora Bayardo**
 Juan Pablo Ortega Moreno
 Francisco Vidal Rivera González
 Cecilia Rodríguez Gil

Violas

Guillermo Ernesto Pérez Corona*
 Saulo Egidio Guardado Márquez**
 Mariana Alejandra García García
 Hessiel Rodríguez González

Violoncellos

Victor Antonio Gutiérrez Padilla*
 Felipe de Jesús Antón Rivera**
 Joel Alejandro Chávez Velázquez
 Oscar Joaquín Gutiérrez Bañuelos

Contrabajo

Daniel Mendoza Orozco*

Jefa de Personal

Pilar Andrea Reyes Sau

Coordinador de Seccionales

René Nuño Guzmán

Biblioteca

Liliana Rodríguez Alvarado
 Hessiel Rodríguez González

* Principal

**** Co-principal****Músicos Invitados****Flauta**

Natalia Montserrat Ulloa Rodríguez
 Gil Luévanos López

Oboe

David Alejandro Padilla Guerrero
 Ramiro Nájjar Ruiz

Corno

Daniel González Cabezas
 Joanna Alejandra Díaz Martínez

Violín

Anahí Pichardo Vivas

Contrabajo

Deni González Miniashkin

Clavecín

Gerardo Ruiz

Producción

Sergio Ramírez Cárdenas, Alejandra Adame	Producción ejecutiva
Enrique Morales "Chester"	Producción técnica
Pilar Andrea Reyes Sau, Liliana Rodríguez	Coordinación orquesta y músicos invitados
Rodrigo Martín Leal Murillo	Supertitulaje
Javier Natera	Asesor de magia
Aichah Daniela Barrón Martínez	Asistente de dirección
Emily Brown	Asistente de iluminación
Gerardo Camacho "Gi"	Jefe de foro

Operación técnica

José Enrique Rodríguez	Director de producción
Oswaldo González Leal	Stage manager
Francisco Alejandro Aguirre Padilla	Jefe de audio
Enrique Flores Trinidad	Técnico de audio
Fabián Flores Vargas	Jefe de iluminación
Pablo Navarro Quintero, Ramiro Carrillo Rosales, Christian Eduardo Jáuregui Fernández, Salvador Arellano Briano	Técnico de iluminación
Héctor Vicente Esqueda Nares	Técnico de video
Rodrigo Martín Leal Murillo	Supertitulaje
Ramiro Carrillo Rosales,	Seguidoristas
Christian Eduardo Jáuregui Fernández	
Juan Pablo Gutiérrez Ramírez, Diego Miranda Villa,	Tramoya
Julio César Landeros Cruz	
Jorge Gonzalo Toriz Carrillo	Jefe de asistentes teatrales
Luis Guillermo Moran Amezcua, Arturo Hernández	Asistentes teatrales
Ramírez, Carlos Evaristo López Cruz,	
Jaime Rene Gutiérrez Solís	
Miguel Angel Lozada Ponce,	Eléctricos
Elías Enrique Palomeque Gaitán	

Realización escenográfica

Juan Pablo Gutiérrez Ramírez, Diego Miranda Villa, Herrería
Bryan Oswaldo Rodríguez
Ramiro Carrillo Rosales, Guillermo Morán Amezcua, Carpintería
Jorge Gonzalo Toriz
Israel Fernández Macías, Karina Casillas Elizalde, Pintura escénica
Alejandra Ramírez Arámbula

Créditos Dirección de Música

Pilar Reyes Sau
Jefa de Personal OCHR

Misael Fernando Servín Orozco
Alejandra Adame Romero
Liliana Rodríguez Alvarado
Producción

Alejandro Meza
Difusión y Prensa

Ana Lilia Saucedo Romero
Gestión de apoyos

Tomás Palacios Bello
Fabiola Ornelas García
Contabilidad

Créditos Conjunto Santander

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

TEATRO DEL BICENTENARIO
ROBERTO PLASENCIA SALDAÑA

FORUM **15**
culturalguanajuato® años