

OHÍR

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

PROGRAMA **1**
TEMPORADA **2025**

MÚSICA DE CUERDAS EN EL TIEMPO

Preparatoria 6 **24 de enero**
16:00 h

Conjunto Santander
de Artes Escénicas **25 de enero**
19:30 h

PROGRAMA

J. S. BACH *Concierto de Brandeburgo núm. 3, en Sol mayor, BWV 1048*

Allegro-Adagio

Allegro

F. MENDELSSOHN *Octeto en Mi bemol mayor, op. 20*

Andante

W. A. MOZART *Pequeña serenata nocturna, en Sol mayor, K. 525*

Allegro

Romance: Andante

Menuetto-Trio

Rondó: Allegro

INTERMEDIO

L. V. BEETHOVEN *Gran fuga, op. 133*

B. BRITTEN *Sinfonía simple, op. 4*

Pizzicato travieso

J. ÁLVAREZ *Metro Chabacano*

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. Es docente en la Universidad de Guadalajara.

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 Echaury, 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, el Conjunto Santander de Artes Escénicas y el Teatro del Bicentenario de León, así como 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.

OHIR

OHIR

Notas al programa

Los instrumentos de cuerda han acompañado a la humanidad desde el origen de las sociedades. Al parecer, la primera referencia que se tiene de un instrumento de cuerda, el “arco musical”, que data de hace unos 13 mil años, proveniente de una pintura rupestre en la cueva de *Troi Frères* de Francia. Estos instrumentos, con algunas variantes, han sobrevivido hasta nuestra época en algunas regiones de África y de América Latina.

La música de cuerdas de este concierto está hecha para el grupo de cuerdas frotadas formado por el violín, la viola el violonchelo y el contrabajo. El diseño y la construcción de estos instrumentos como los conocemos hoy en día se realizó en el período barroco, que se establece entre los años 1600 y 1750. De esa época provienen los famosos Stradivarius, Guernierus, Amati y Galeano que podemos ver en algunos museos y escuchar con destacados intérpretes que los poseen como verdaderos tesoros musicales.

Iniciaremos con el *Concierto de Brandeburgo núm. 3*, de **Johann Sebastian Bach** (1685-1750). Este compositor alemán es considerado el padre de la música moderna, pues su obra, además de la maestría con la que fue escrita, resume justamente toda esta época en la que se definen muchos principios musicales que darán pie al desarrollo de los estilos posteriores, desde el siglo XVIII hasta la fecha. Tiene una dotación de tres violines, tres violas, tres violonchelos, un contrabajo y un clavecín.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) fue un niño prodigio, aunque, a diferencia de lo sucedido con Mozart, su familia no trató de sacar provecho de ello y su padre aceptó la carrera musical del joven Felix hasta que quedó muy clara su vocación profesional. Tenía 14 años cuando fueron publicadas sus primeras obras, tres cuartetos para piano, violín, viola y violonchelo, pero en ese mismo tiempo, entre sus 12 y 14 años, compuso trece sinfonías para cuerdas. Ya con esta importante experiencia, hacia 1825, a la edad de 16 años, compuso su Octeto en Mib mayor, op. 20. Es una obra innovadora que generó un nuevo género en la música de cámara, ya que si bien el cuarteto de cuerda se había consolidado, un doble cuarteto como este era un caso insólito que pronto se extendió entre los compositores. El romanticismo hace énfasis en las emociones, por lo que la búsqueda de la expresividad es el gran reto de los instrumentistas. La riqueza armónica y

la variedad tímbrica de las cuerdas se presta muy bien para esta experiencia. El uso del vibrato, la búsqueda de un sonido profundo y del contacto con la audiencia son parte de la esencia interpretativa de este estilo.

En el período clásico (1750-1820), con el surgimiento y consolidación de la sinfonía como forma de composición, la orquesta se expande y se estructura a partir de las secciones que son habituales hasta la fecha: cuerdas, alientos madera, alientos metales y percusiones. La familia de las cuerdas ha tenido siempre una importancia central en esta conformación. Sin embargo, en esta etapa, la música para cuerdas solas se desarrolla también con gran ímpetu, colocando al cuarteto de cuerdas en una posición privilegiada y favorita de los compositores. **Wolfgang Amadeus Mozart** (1756-1791), que fue un creador prolífico de cuartetos y quintetos, realizó también obras para orquesta de cuerdas que son parte importantísima del repertorio para esta dotación: sus divertimentos, serenatas y piezas sueltas son frecuentemente ejecutadas alrededor del mundo. La *Pequeña serenata nocturna, K.525* es una de sus obras más populares. En esta obra la melodía está a cargo de una sola sección, usualmente la de los primeros violines, y el resto funge como acompañamiento rítmico y armónico, lo que la hace más fácil de seguir y de recordar.

La *Gran fuga*, de **Ludwig van Beethoven** (1770-1827) es una obra que ha causado gran controversia desde su estreno, en 1826, como sexto movimiento del *Cuarteto de cuerdas núm. 13*. En ese concierto, todos los movimientos fueron aplaudidos con entusiasmo... excepto la fuga, a la que alguien calificó como “un horror indescifrable, incorregible”. Pero Beethoven estaba convencido de que había logrado algo original, novedoso e importante en el tratamiento de la fuga, esta forma proveniente del barroco y que era frecuentemente utilizada por él mismo, así como por Mozart y Haydn en varias de sus composiciones. Esta obra es un reto tanto para los ejecutantes como para la audiencia. El público, que se enfrentará a una construcción compleja, llena de artificios, producto del ingenio y la emoción de Beethoven. Es una obra que hay que escuchar repetidamente, como aquellas obras plásticas o arquitectónicas que es difícil conocer realmente en la primera visita. Para sopesar su valor recordaremos lo dicho por

el compositor del siglo XX Igor Stravinsky sobre la *Gran fuga*: “El milagro perfecto de toda la música. (...) es una composición más sabia y refinada que cualquier música concebida durante mi siglo. (...) Música contemporánea que permanecerá contemporánea para siempre”.

Las posibilidades expresivas de las cuerdas son muy amplias. Escuchamos ya distintos golpes de arco, notas largas y cortas, ligadas y separadas, con el arco pegado a la cuerda o saltando sobre ellas, con vibrato y sin vibrato. Pero hay otras formas de ejecución: con la indicación italiana *col legno*, es decir, con madera, se percute el instrumento con la madera del arco; con la indicación *pizzicato*, es decir, pellizcado, se pellizca la cuerda con el dedo, como si fuera guitarra o arpa. Aunque el *pizzicato* se usa frecuentemente para lograr un efecto rítmico y profundo en algunas partes de una pieza, también se han escrito algunas exclusivamente para esa forma de tocar. Presentaremos ahora a un compositor inglés del siglo XX, **Benjamin Britten** (1913-1976), que hace así el segundo movimiento de su *Sinfonía simple*, al que llama “pizzicato travieso”.

La música mexicana también ha estado muy presente en la música de cuerdas, tanto de cámara como orquestal. De **Javier Álvarez** (1956-1923) tocaremos una obra escrita en 1987, *Metro Chabacano*. En palabras de su autor, “*Metro Chabacano* tiene un movimiento continuo de corcheas de velocidad moderada, del que emergen a su vez pequeños solos melódicos de cada instrumento. Las notas repetidas dan una falsa sensación de simplicidad porque, aunque la pieza es breve y en un solo movimiento, los ritmos, acentos y fragmentos melódicos que emergen del *moto perpetuo*, son intrincadamente juguetones”.

Sergio Ramírez Cárdenas

Dirección Artística

Sergio Ramírez Cárdenas

Comité Artístico

Angélica Olivo León

Gergana Marinova

Guillermo Salvador

Concertino

Jesús Hermes Parra Ramírez

Segundo Concertino

María del Pilar Corona Sandoval

Violines Primeros

Isis Jocelyn González Laguna

Sebastián Parra Ramírez

Enrique Jaasiel Vallejo Barrios

Shakti Melanie Zamora Bayardo

Violines Segundos

Georgy Zioumbilov Turbilev*

Luis Daniel Romero Monteagudo**

Isaac Alberto Palomares Gómez

Carlos Ramón Ruíz Soto

Cesar Ricardo Landa Sandoval

Cecilia Rodríguez Gil

Violas

Guillermo Ernesto Pérez Corona*

Maya Alitzel Fierro Muñoz **

Saúl Alejandro Escalona Rodríguez

Ramón Eduardo Yepéz González

Violoncellos

Joel Alejandro Chávez Velázquez*

Álvaro Valencia Díaz**

Cinthy Paola Cruz Martínez

Jorge Alonso Flores Ramírez

Contrabajos

Zahid Israel Jiménez Torres *

Gabriela Alejandra Vidal García **

Clavecín

Karla Flores Chávez

Director Asistente

René Nuño Guzmán

Jefa de Personal

Karla Suleira Gómez Berumen

Biblioteca

Liliana Rodríguez Alvarado

* Principal

** Co-principal

Conjunto
Santander®
de Artes Escénicas

Sala 2
22 de febrero
19:30 h

Programa 2

Vientos del Norte

Obras de Rachmaninoff,
Prokofiev, Nielsen y Grieg
Sergio Ramírez Cárdenas,
director artístico

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
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 Arbeláez Ospina
Coordinador de Música

Karla Suleira Gómez Berúmen
Jefa de Personal OHIR

Alejandro Meza
Difusión y Prensa

Claudia Fernández Ortíz
Wolfgang Schmitz Camarena
Producción

Fabiola Ornelas García
Tomás Palacios Bello
Contabilidad

Enrique Morales
Coordinación Técnica

**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