

Concierto en honor

al

8

aniversario
Seminario de
Cultura Mexicana

ORQUESTA SINFÓNICA DE MINERÍA

BAJO EL AUSPICIO DE

CENTRO
RICARDO B.
SALINAS PLIEGO

ARTE & CULTURA

FESTIVAL DE LAS IDEAS
F O R O S D E I D E A S

SALA SILVESTRE REVUELTAS
CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI
DOMINGO 3 DE ABRIL DE 2022
18:00 HORAS

ORQUESTA SINFÓNICA DE MINERÍA

RAMÓN SHADE, *DIRECTOR CONCERTADOR*

PROGRAMA

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770-1827)

☞ Obertura *Leonora* n.º 1, op. 138

☞ *Egmont*, op. 84

Obertura

I. *Lied: Die Trommel gerühret* (Canción: Redobla el tambor)

II. Entreacto I

III. Entreacto II

IV. *Lied: Freudvoll und leidvoll* (Canción: Llena de alegría y de pesar)

V. Entreacto III

VI. Entreacto IV

VII. *Clärchens Tod bezeichnend* (La muerte de Clara)

VIII. Melodrama: *Süßer Schlaf* (Dulce sueño)

IX. *Siegessymphonie* (Sinfonía de la victoria)

MARCELA CHACÓN, SOPRANO

SERGIO VELA, NARRADOR

NOTAS AL PROGRAMA

El poder es el principio moral de aquellos que superan a otros, y es también el mío.

Ludwig van Beethoven

Por lo general, los argumentos de ópera suelen ser asuntos bastante complicados, llenos de sorpresas, vueltas de tuerca y desenlaces inesperados y no siempre muy lógicos. Si bien no es de los más complicados, el argumento de *Fidelio*, única ópera de Ludwig van Beethoven (1770-1827), también tiene su dosis de enredos, y los enredos empiezan desde la creación misma de la obra. Veamos...

En 1798 apareció una ópera francesa titulada *Leonora o el amor conyugal*, con música de Pierre Gaveaux (1761-1825) sobre un texto de Jean-Nicolas Bouilly. Más tarde, una versión italiana del mismo texto fue puesta en música por Ferdinando Paër (1771-1839) en 1804 y por Simon Mayr (1763-1845) en 1805. El texto original fue reducido a dos actos por Stephan von Breuning en 1806, y la forma final del drama, fechada en 1814, se debe a Georg Friedrich Treitschke. El libreto utilizado por Beethoven para su ópera *Fidelio* es, finalmente, la adaptación hecha por Joseph Sonnleithner sobre el texto original de Bouilly. La primera versión de *Fidelio* fue estrenada en Viena el 20 de noviembre de 1805; una segunda versión, la de 1806, se estrenó el 29 de marzo de ese año, y la tercera, de 1814, el 23 de mayo de ese año. Por cierto, en el estreno de 1805 la orquesta y los cantantes estuvieron bajo la dirección del mismo Beethoven. ¿De qué trata, pues, el asunto de *Fidelio*, y qué tienen que ver en él las Leonoras que se mencionan en las diversas oberturas?

Un noble español llamado Florestán ha sido injustamente metido en prisión. Disfrazada de hombre como Fielio, su esposa Leonora lo ha seguido hasta la cárcel con la intención de rescatarlo. Rocco, un carcelero de buen corazón, le da empleo a Fielio. La hija de Rocco, Marcelina,

se enamora de Fidelio sin saber que es una mujer, lo que provoca los celos de su novio Jacquino. La prisión es gobernada por el villano Pizarro, quien planea matar a Florestán para impedir que sea descubierto durante una inspección. Los prisioneros salen por unos momentos a tomar el sol y cantan a la libertad. Florestán no está entre ellos porque se encuentra encadenado en el calabozo. Rocco baja, acompañado de Leonora-Fidelio, a cavar la tumba destinada a Florestán. Después, Pizarro trata de matar a Florestán pero Leonora se lo impide. Lejanas trompetas anuncian la llegada del ministro que viene a inspeccionar la prisión. Todos los prisioneros son liberados y Leonora se encarga de desencadenar a su esposo Florestán.

Ahora bien, por si no fueran suficientes los enredos del libreto de la ópera *Fidelio* en cuanto a su creación y su contenido dramático, hay más enredos respecto a las oberturas de la ópera. Existen, ni más ni menos, cuatro oberturas para la obra. Una lleva el título de *Fidelio* y las otras son las famosas oberturas *Leonora* números 1, 2 y 3. ¿Cómo está este desorden de oberturas? La primera obertura *Leonora*, en su forma original, fue descartada por Beethoven aun antes del estreno de la ópera. Así, para el estreno de 1805, se utilizó la obertura *Leonora* n.º 2 y para el re-estreno de 1806, la obertura *Leonora* n.º 3. Esta es, sin duda, la mejor de las cuatro oberturas, pero al darse cuenta Beethoven que la calidad de esta obertura podría llegar a opacar a la ópera misma, compuso una cuarta obertura, la que conocemos como *Fidelio*. Esta cuarta obertura fue tocada en el estreno de la versión de 1814. La pieza que se conoce hoy como *Obertura Leonora* n.º 1 fue escrita por Beethoven en 1807 con la intención de utilizarla en una representación de *Fidelio* en la ciudad de Praga. Es por ello que su numeración en el catálogo de Beethoven (Op. 138) no corresponde al Op. 72 con el que son conocidas las otras dos Leonoras.

Desde entonces, los directores de ópera han intentado mil y una formas de integrar las oberturas a la ópera. Así, es posible asistir a una función en la que se toca la obertura *Fidelio* antes de la ópera, y nada más. Otros directores utilizan la *Leonora* n.º 3 por ser musicalmente más satisfactoria que las otras. A veces, se toca la obertura *Fidelio* antes de la ópera y la *Leonora* n.º 3 como interludio entre las escenas finales del drama

musical. Ciertos directores eligen tres de las cuatro oberturas y tocan cada una de ellas antes de cada acto de la ópera. Es claro, pues, que hasta nuestros días no se ha logrado un consenso generalizado sobre qué hacer con cuatro oberturas y una sola ópera.

Para volver al origen del texto de la ópera *Fidelio*, vale la pena hacer la aclaración de que algunas fuentes históricas afirman que Bouilly basó su drama en un hecho de la vida real, el rescate de último minuto de un prisionero en Francia durante la Revolución. De hecho, Bouilly afirmaba haber tenido conocimiento personal del asunto, y que había cambiado la acción de París a Madrid para proteger a las personas involucradas en esta historia.

Al parecer, Beethoven era perseguido por las Leonoras. Por si no hubiera sido suficiente el hecho de haber escrito tres oberturas *Leonora* para su ópera *Fidelio*, Beethoven compuso en 1814 la música incidental para una olvidada obra teatral de Johann Friedrich Duncker. Esta música incidental contiene la única pieza escrita por Beethoven para la armónica de cristal. La obra de Duncker llevaba por título *Leonora Prohaska*.

*Al componer para el público, uno compone de la manera más hermosa...
y también, la más rápida.*

Ludwig van Beethoven

He aquí una breve cronología introductoria:

- 1566: Levantamiento en Holanda en contra de la tiranía española, encabezado por los señores Lamoral, conde de Egmont; Felipe de Montmorency, conde de Horn; y Guillermo de Orange
- 1568: Ejecución de Egmont y Horn. A través de la llamada Unión de Utrecht, las provincias del norte se declaran independientes de España

- 1791: Estreno del drama *Egmont* de Johann Wolfgang von Goethe
- 1810: Junio 15, estreno de la música incidental para el drama de Goethe, compuesta por Beethoven.

He aquí, de un plumazo, uno más de los muchos ejemplos en los que a lo largo del tiempo la historia se ha convertido en leyenda, la leyenda en drama, el drama en música y la música en historia. Sobre la situación de los Países Bajos hacia mediados del siglo XVI, Goethe escribió un drama de gran magnitud. Hacia 1786, en medio de una tormenta interior en la que se mezclaban los conflictos creativos y las decepciones amorosas, Goethe dejó Weimar y se lanzó a hacer un viaje por Italia. Como parte de su equipaje, el poeta y dramaturgo alemán llevó consigo los manuscritos de cuatro de sus obras más importantes, que por entonces se hallaban en diversos estados de acabado y revisión. Según los estudiosos de sus obras, el contacto que Goethe tuvo durante su jornada italiana con el arte y el pensamiento de la antigüedad clásica le permitieron llegar a asumir un nuevo planteamiento formal para sus obras, planteamiento en el que destaca, entre otras cosas, una aparente contradicción que en realidad es una síntesis: el poder expresar en las mesuradas cadencias del verso temas universales e intemporales, vibrantes y llenos de pasión.

Las cuatro obras que Goethe llevó consigo a Italia fueron *Egmont*, *Fausto*, *Tasso* e *Ifigenia*. De manera muy sintética, puede decirse que el *Egmont* de Goethe se desarrolla en Bruselas, durante el tiempo de la Inquisición. Felipe II, rey de España, mantiene dominados a los Países Bajos para impedir, entre otras cosas, el avance de la Reforma iniciada por Martín Lutero. Ante el descontento de los subyugados, el monarca español envía al duque de Alba a reprimir con mano dura los levantamientos encabezados por Egmont y Guillermo de Orange. Ante un posible encuentro con el duque de Alba, Guillermo de Orange huye, pero Egmont permanece fiel a su ideal rebelde y revolucionario, y se enfrenta al represor. Egmont es tomado preso por Alba y condenado a muerte por traición.

La parte política y heroica de la trama lleva paralelamente una historia de amor, centrada en la relación de Egmont con su amada Clara.

La familia de Clara pretende obligarla a casarse con un tal Brackenburg, hombre al que no ama. Al ser rechazado por Clara, Brackenburg, despedido, amenaza con envenenarse, pero finalmente es Clara la que se envenena. Los conocedores del drama parecen estar de acuerdo en que Egmont y Clara son los personajes más humanos creados por la pluma de Goethe y, al mismo tiempo, la personificación de una paz interna que es en realidad una forma más elevada de la sensibilidad independiente del pueblo de los Países Bajos, sensibilidad que se rebeló contra el poder español y finalmente lo derrotó.

Por encargo de Joseph Hartl, director del Hoftheater de Viena, Beethoven escribió la música incidental al drama de Goethe entre octubre de 1809 y mayo de 1810. Por la cronología, esta música se coloca entre las sinfonías números 6 y 7 de Beethoven. La partitura original para el drama de Goethe está formada por la obertura y otros nueve números musicales. Cuatro de ellos son interludios orquestales para tocarse entre un acto y otro del drama. Hay también un *Larghetto* instrumental y tres piezas vocales: dos *Lieder* y un melodrama. Finalmente, está la pieza que cierra la obra, designada como *Sinfonía de la Victoria*. Esta pieza no debe confundirse con otra obra orquestal de Beethoven, independiente de *Egmont* y que es conocida indistintamente como *Sinfonía de la batalla*, *La victoria de Wellington* y *La batalla de Vitoria*.

Es poco usual que se toque entera la música incidental de Beethoven para el Egmont teatral de Goethe, pero su obertura es una de las grandes favoritas en las salas de conciertos. No está de más apuntar que Hartl no cometió ninguna indiscreción al solicitar esta partitura a Beethoven, ya que el mismo Goethe había señalado en el manuscrito de *Egmont* la necesidad de la música.

JUAN ARTURO BRENNAN

RAMÓN SHADE, *DIRECTOR CONCERTADOR*

Nacido en Torreón, Coahuila, inicia estudios de Piano con Ricardo Zermeño, Composición con Alfredo A. González y Dirección orquestal con Manuel de Elías. De 1973 a 1981, reside en Viena, Austria, donde estudia en la Universidad de Música y Arte Dramático, teniendo como profesores a Karl Österreicher en Dirección orquestal, Karl Etti en Dirección de ópera, Gunter Theuring en Dirección coral y Roswitha Heintze en Composición; además de tomar cursos de Dirección con Hans Swarowsky y Erich Leinsdorf. En 1980, es el primer mexicano que obtiene el diploma como Director de orquesta en la mencionada Universidad vienesa.

Dirige conciertos con la Nö Tonkünstler Orchester y la Hochschule Symphonie Orchester. Es nombrado Director musical en el Teatro de la Ciudad de St. Pölten, al tiempo que se desempeña como correpetidor en la Ópera de Cámara Vienes y el Conservatorio Franz Schubert.

Regresa a México donde colabora con la Ópera de Bellas Artes como correpetidor y director. De 1983 a 1988, es Director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha sido invitado como director huésped de las principales orquestas mexicanas y ha dirigido en los más importantes festivales del país. Asimismo, ha sido director invitado de la Orquesta de Cámara de la Academia de Santa Cecilia en Roma, la Orquesta Sinfónica del Cairo, la Orquesta Sinfónica del Estado de Moscú, así como numerosas agrupaciones sinfónicas en Centro y Sudamérica.

Entre otros reconocimientos, su ciudad natal le ha otorgado la Medalla Magdalena Mondragón al Mérito Artístico y, en 2004, fue nombrado Lagunero Distinguido por el Club Rotario de Torreón.

En 1994 es invitado por el Patronato Arte Cultura y Sinfonía de La Laguna para formar y dirigir la Camerata de Coahuila, orquesta con la que actualmente dirige temporadas en las ciudades de Torreón y Saltillo, giras por la República Mexicana y el Estado de Coahuila, así como por el Sur de los Estados Unidos y América Latina.

MARCELA CHACÓN, SOPRANO

Originaria de Chihuahua, realizó sus estudios de Canto con Eva Klietman-Bartfai en Graz, Austria, y posteriormente, con Ramón Farías y Arturo Nieto, en México, así como Jack Li Vigni y Michael Parker.

Con la Compañía Nacional de Ópera en México, ha sido protagonista de varias producciones operísticas, interpretando los papeles de Manon en la obra homónima de Massenet; Gilda en *Rigoletto* y Violetta Valéry en *La traviata* (Verdi); Micaela en *Carmen* (Bizet), Musetta en *La bohème* (Puccini), Rosalinde en *Die Fledermaus* (J. Strauss), y La Güera en

la ópera de Jiménez Mabarak; y fue solista de numerosos conciertos sinfónicos como *Carmina Burana* (Orff) y el *Oratorio de Noël* (Saint-Saëns), compartiendo escenario con figuras estelares de la lírica internacional, entre ellos, Ramón Vargas, Ainhoa Arteta, George Petean y Arturo Chacón-Cruz.

En la República Checa, cantó el papel de Mimì en *La bohème*; en Italia, el Requiem de Mozart y la *Messa da Requiem* de Verdi; y fue Donna Elvira en *Don Giovanni* (Mozart), en el Teatro Mayor de Bogotá, Colombia. Ha presentado también varios recitales y conciertos en Praga, República Checa, Eslovaquia e Italia.

Ha sido invitada por las orquestas más importantes de México como solista en diversos conciertos sinfónico: *Carmina Burana*, de Orff; *Missa Solemnis* y Novena Sinfonía de Beethoven; *Stabat Mater*, el de Rossini y el de Dvořák; *War Requiem*, de Britten; *Exultate Jubilate* y Réquiem de Mozart; Cuarta Sinfonía de Mahler y Segunda Sinfonía de Mendelssohn; los Réquiem de Verdi y de Fauré; *Messiah*, de Haendel, y *Gloria*, de Vivaldi. Asimismo, para cantar los roles de Hanna Glawary en *Die lustige Witwe* (Lehár), Norina en *Don Pasquale* (Donizetti), Contessa Almaviva en *Le Nozze di Figaro* y Pamina en *Die Zauberflöte* (Mozart), Giorgietta en *Il Tabarro* (Puccini), Nedda en *Pagliacci* (Leoncavallo) y Woglinde en *Das Rheingold* (Wagner), entre otros.

Ha participado en festivales internacionales como el Festival del Centro Histórico de México y en el festival Esto es Mozart, acompañada de la Kölner Akademie Orchestra.

Participó en la grabación de la ópera *Alicia* (Ibarra), interpretando el papel de La Tortuga, así como en el álbum con obras vocales del mismo compositor mexicano.º Con el ensamble Tempus Fugit, grabó *Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé* (Ravel), para el álbum *Regards*.

SERGIO VELA, NARRADOR

Director de escena y diseñador especializado en ópera, cuyos trabajos se conocen en múltiples países. Es musicólogo y promotor artístico, y ha encabezado importantes instituciones culturales de México. Tiene condecoraciones de Alemania, Dinamarca, España, Francia e Italia. Es director general de Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana.

ORQUESTA SINFÓNICA DE MINERÍA

CARLOS MIGUEL PRIETO, *DIRECTOR ARTÍSTICO*

Desde su fundación en 1978, la Orquesta Sinfónica de Minería se volvió parte integral de la vida cultural de la Ciudad de México, proponiendo al público un repertorio de obras nunca o pocas veces escuchadas en el país, con la más alta calidad en su ejecución y un sonido orquestal de excelencia. Actualmente, bajo la dirección artística de Carlos Miguel Prieto, se ha convertido en uno de los conjuntos orquestales más dinámicos, atractivos y prestigiosos de México e Hispanoamérica.

Ha sido protagonista de los más grandes acontecimientos sinfónicos en México: desde la participación como solista, en la temporada inicial de 1978, de León Spierer, quien fuera concertino de la Filarmónica de Berlín bajo la batuta de Herbert von Karajan, hasta la grabación del Concierto para violín de Erich Korngold, con Philippe Quint, versión nominada para el premio Grammy 2009.

Además de incluir en sus temporadas obras notables raramente programadas en México —como la *Gran misa de muertos*, de Hector Berlioz, la *Sinfonía Antártica*, de Ralph Vaughan Williams, y la totalidad de la obra orquestal de Gustav Mahler— con la participación de renombrados solistas internacionales, la Orquesta ha comisionado más de un centenar de piezas que ya son clásicos contemporáneos de la música mexicana, como la *Sonatina*, de Manuel Enríquez, *Ficciones*, de Mario Lavista, *Gota de noche*, de Carlos Sánchez Gutiérrez, *Cinco misterios eléusicos*, de Federico Ibarra Groth, *Concierto voltaje*, de Gabriela Ortiz, y *Rotor*, de Enrico Chapela.

En 2015, la Orquesta Sinfónica de Minería recibió el premio “Las Lunas del Auditorio” en la categoría de Mejor espectáculo clásico. En 2016, fue galardonada con la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes 2015, otorgada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, “por su gran trayectoria y aportación a la cultura de México”. En 2020, produjo múltiples conciertos virtuales para llegar a sus audiencias y brindarles, a través de la música, un compás de alegría y esperanza durante los largos meses de confinamiento, logrando sumar hasta la fecha más de un millón de descargas en las diversas plataformas digitales.

ORQUESTA SINFÓNICA DE MINERÍA

VIOLINES PRIMEROS

Héctor Robles (Concertino)
Vera Koulkova
Benjamín Carone
Francisco Ladrón de Guevara
Olga Pogodina
Carlos Arias
Alma Osorio
Peyber Medina
Miguel Moreno
Cecilia Becerra
Ksenia Matelin
Abraham Bautista

VIOLINES SEGUNDOS

Mariana Valencia (Principal)
Rosaura Reyes
Mariana Andrade
David Ramos
Nancy Cortés
Constanza Mier
Jesús Jiménez
María Belmonte
Ángeles Escalante
Citlalli Hernández

VIOLAS

Erika Ramírez (Principal)
Judith Reyes
Norelia García
Olga Aragón
Marisol González
Astrid Cruz
Emilio Ahedo
Anna Arnal

VIOLONCHELOS

William Molina Cestari (Principal)
Sona Poshotyan
Adriana Carrasco
Luz del Carmen Águila
Raúl Delgado
Cristina Arista

CONTRABAJOS

Jesús Bustamante (Principal)
Álvaro Porras
Enrique Bertado
Carlos Rangel

FLAUTAS

María Vakorina (Principal)
Alethia Lozano

OBOES

Carlos Rosas (Principal)
Norma Puerto de Dios

CLARINETES

Luis Zamora (Principal)
Anel Rodríguez

FAGOTES

Carolina Lagunes (Principal)
Braulio Hernández

CORNOS

Gerardo Díaz (Principal)
Mario Miranda
Alfredo Fenellosa
Samuel Rafinesque

TROMPETAS

James Ready (Principal)
Humberto Alanís

TIMBALES Y PERCUSIÓN

Samir Pascual (Principal)

Alma Estrada

BIBLIOTECARIOS

Alicia Rosas

Armando Castillo

LOGÍSTICOS

Alejandro Ventura

Mario Rojas

Alfredo Lozada

Manuel Torres

COORDINADOR ARTÍSTICO

Robert Schwendeman

Seminario de Cultura Mexicana

Miembros Titulares

Saúl Alcántara • Ana Barahona • Noráh Barba • Mauricio Beuchot
Arnaldo Coen • Rolando Cordera • Fernando Fernández
Sergio García Ramírez • Javier Garcíadiego • Ángeles González Gamio
Omar Guerrero • Hugo Hiriart • Arnoldo Kraus • Felipe Leal
Silvia Molina • Jaime Morera • Herminia Pasantes • Jacqueline Peschard
Carlos Prieto • Aurelio de los Reyes • Fernando Serrano Migallón
Silvia Torres • Sergio Vela • Germán Viveros

Miembros Eméritos

Salvador Aceves • Clara Jusidman • Eduardo Matos

80 aniversario
Seminario
de Cultura Mexicana

ARTE & CULTURA

CON EL APOYO DE

