

Programa 2

Viernes 29, 20:30 hrs.

Héctor Guzmán, director titular

Silvia Navarrete, piano

Marcos Lifshitz

Homenaje a Rubén Fuentes *

Gonzalo Curiel Barba

Concierto para piano y orquesta No. 1, en Re bemol Mayor

I. Moderato

II. Adagio sostenuto

III. Allegro vivo

* Estreno Mundial

INTERMEDIO

Piotr Ilich Tchaikovsky

Sinfonía No. 5 en Mi menor, Op. 64

I. Adagio-Allegro

II. Andante cantabile, con alcuna licenza

III. Valse

IV. Andante maestoso; Allegro vivace

Homenaje a Rubén Fuentes

Marcos Lifshitz (1951-)

Nació en la ciudad de México el primero de julio de 1951, el maestro Lifshitz se inició en la música a través de la guitarra, instrumento que estudió formalmente hasta graduarse como concertista en el Conservatorio Nacional de Música (INBA) continuo sus estudios como becario del taller de composición Carlos Chavéz, su actividad musical va más lejos del concertismo y de las aulas, el maestro Lifshitz es un exitoso compositor de música para cine y teatro destacando la original ópera *Frida un canto a la vida*.

El nombre de **Rubén Fuentes Gassón**, es sin duda sinónimo de música mexicana, sus aportaciones al género de la música de mariachi van ligadas a las voces de Pedro Infante, Javier Solís, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía, Antonio Aguilar, Lola Beltrán, Oscar Chávez, Linda Ronstad, Marco Antonio Muñoz, María de Lourdes, Luis Miguel.

Nacido en Zapotlán el Grande, Jalisco, con solamente 22 años se incorporó como violinista al mariachi Vargas de Tecalitlán, luego de once años finalizó su participación como ejecutante, dedicándose exclusivamente a los arreglos musicales, a la producción y dirección musical de este emblemático ensamble.

El maestro Fuentes desempeñó también el estratégico puesto de director musical de la importante compañía RCA Records de México, haciendo historia al frente de ella; en esta época grabaron para este sello discográfico los más importantes cantantes de música ranchera de las décadas de los años 50s y

60s. Don Rubén Fuentes ha recibido importantes reconocimientos como el premio Grammy por la canción *Ni princesa ni esclava* cantada por Vikki Carr, así como por el excelente disco *Canciones de mi padre* interpretado por Linda Ronstadt, en 1992 y 1994 recibió los discos de platino por la producción de *Lucero de México* y *Cariño de mis Cariños*.

Mucho debe la internacionalización del mariachi al maestro Rubén Fuentes, creador del concepto del mariachi sinfónico.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco, durante los Festivales Internacionales del Mariachi, musicalmente ha trabajado de forma estrecha con el maestro Fuentes, como amigo de la orquesta tuvimos el honor de acompañarlo en el homenaje nacional que le rindió el gobierno del estado de Jalisco en el Palacio de las Bellas Artes de la ciudad de México el 25 de septiembre del 2006.

Gonzalo Curiel Barba (1910-1958)

Apenas iniciado el siglo XX, el 10 de enero de 1904 la ciudad de Guadalajara veía nacer a uno de los compositores de música popular de mayor trascendencia para el México romántico de mediados del siglo Gonzalo hijo de Juan Nepomuceno Curiel y María de Jesús Barba, disfrutó de una feliz infancia con sus hermanos María Elisa y Juan Luis, compartiendo las alegres tardes de juegos con el piano, un violín, la guitarra y una vieja mandolina.

Sus padres admiraban el talento musical del pequeño Gonzalo, pero veían mucha inestabilidad en esa profesión, finalizada la secundaria, Gonzalo les comunicó su deseo de estudiar música formalmente, la respuesta fue una sonora negativa, Gonzalo con el deseo de complacer a sus padres se inscribió en la facultad de medicina solamente para abandonar sus estudios a los pocos años, la música reclamaba para sí a Gonzalo.

En la búsqueda de su encuentro con la música en 1927, sus pasos lo llevaron a la ciudad de México, hallando empleo en una casa de música especializada en la venta de rollos para pianola.

En 1931 se presentó para Gonzalo la esperada oportunidad de acercarse al mundo profesional de la música, el pianista del destacado tenor y patólogo el Dr. Alfonso Ortiz Tirado se encontraba enfermo, el famoso cantante tenía comprometida una importante gira de conciertos, Gonzalo ganó la oportunidad presentándose como su pianista en un concierto en Brownsville, Texas.

Gonzalo sin las ataduras del anonimato, organizó el conjunto musical *los caballeros de la armonía* presentándose en el cine Olimpia en los intermedios de las películas, con la ayuda de este escaparate pronto llegaron los contratos para actuar en salones de fiesta y luego en teatros.

Las primeras composiciones de Gonzalo rápido disfrutaron del agrado del público, apadrinada por el Dr. Alfonso Ortiz Tirado *He querido olvidarte* fue su primera canción, a esta se sumarian exitosamente muchas otras en las voces de José Mojica, Amparo Montes, Fernando Fernández, Emilio Tuero y Lupita Palomera, incansablemente transmitidas por *La voz de la América Latina desde México* la XEW.

Gonzalo, al igual que otros compositores de la época participó en la musicalización de películas nacionales y extranjeras obteniendo en 1953 el Ariel por el film *Eugenia Grandet*.

Gonzalo, partió un 4 de julio de 1958 escuchando el rumor de una canción que trae la brisa que viene del mar, en una noche plena de quietud con su perfume

de humedad, sus eternos pasos por la vereda tropical, siguen noche tras noche el rumor de una canción que habla de amor y piedad.

Concierto para piano y orquesta No. 1, en Re bemol Mayor

Gonzalo Curiel como muchos otros compositores de música popular no pudo resistirse a la experiencia de abordar la creación de obras de concierto, algunos de ellos lograron conformar obras de cierto valor artístico, para otros solamente representó una aventura con valor anecdótico.

Dedicó al piano tres conciertos (inconcluso el último de ellos) cuya estética musical evoca la atmósfera de los temas de la canción romántica, elegantemente ataviada por la influencia armónica de Gershwin y por el colorido instrumental de Rachmaninoff.

Este concierto en tres movimientos, es un cofre pleno de sorpresas, que nos invita a descubrir sus secretos, en cada parte tiene algo que regalarnos; la brillantez virtuosa del solista, el remanso de melodías plenas de lirismo interrumpidas solamente por la rítmica fuga del movimiento final.

El Concierto para piano data de 1948, fue estrenado por la pianista Otilia Figueroa y transmitido por la radiodifusora XEW, después de su estreno y a invitación hecha por el gobierno del estado de Jalisco, la obra se presentó en el Teatro Degollado para el público tapatío, en ambas ocasiones el propio compositor dirigió la orquesta.

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840 - 1893)

Nace el 7 de mayo de 1840 en Votkinsk, república rusa de Utmurtia, quien llegaría a ser el músico más cosmopolita de la inmensa y santa Rusia.

El primer contacto de Piotr con la música fue por el canto de su madre, quién además sería su primera profesora de piano, el segundo fue con las canciones populares de su natal Votkinsk. Tras la jubilación de su padre como director de la mina de Votkinsk en 1848 la familia se muda a la culta ciudad de San Petersburgo. Dos años después de su llegada a San Petersburgo y siguiendo las órdenes de su padre Piotr es inscrito como alumno de la Escuela de Jurisprudencia, y al mismo tiempo se le permitió continuar con sus lecciones de música. La atención a sus estudios académicos y las interminables horas al piano pronto mermaron la salud mental de Piotr, al grado de que los médicos le prohibieran acercarse al piano; Piotr poco sociable, continuaba sus estudios sin entusiasmo en la Escuela de Jurisprudencia y con el tiempo fue recuperando su estabilidad emocional.

Convencidos sus padres de que la crisis nerviosa de Piotr fue superada, al fin se le permitió tocar el piano, este hecho inyectó vitalidad en su espíritu. La vida se mostraba complaciente con Piotr hasta sus catorce años, cuando de tajo el destino le arranca su niñez y lo enfrenta con la tragedia de la muerte de su madre víctima del cólera, suceso del cual Piotr nunca se recuperó. En 1859 finaliza sus estudios de derecho, y gracias a influyentes amigos de su padre quien a parte de ingeniero ostentaba el grado de teniente coronel, le consiguen un puesto dentro del ministerio de justicia. Este empleo le proporcionó la suficiente autonomía económica como para convertirse en asiduo asistente a los conciertos, ballets y óperas en San Petersburgo. Durante estos conciertos los delicados y firmes hilos de la música poco a poco fueron haciendo presa del

joven Piotr, hasta llevarlo a matricularse como alumno del conservatorio de San Petersburgo.

Para 1865 después de tres años Tchaikovsky ya graduado del conservatorio decide abrazar la música como compañera de su vida, pero la musa es celosa y lo quiere solo para ella, para complacerla, Piotr renuncia a su puesto en el ministerio de justicia.

El ser egresado del conservatorio le valió el rechazo del recién formado grupo de los cinco, quienes estaban en contra de la formación académica de los músicos, pues consideraban a la instrucción académica contraria a la frescura de las formas populares. Estos cinco músicos nacionalistas buscaban la esencia de la verdadera música rusa, inspirándose en el folclor de su patria, procurando mantenerse lejos y apartados de toda influencia extranjera. Tchaikovsky conservaba con este grupo una relación a prudente distancia.

En 1866 Tchaikovsky fija su residencia en Moscú, trabajando como profesor del recién inaugurado conservatorio cuyo director era Nikolai Rubinstein.

El nacimiento de sus primeras composiciones fueron dadas a luz con mucho temor, pues Tchaikovsky era muy inseguro e influenciado, muchas de sus primeras obras, durante largos inviernos alimentaron el fuego de la chimenea. En el verano de 1866 en una casa de campo invitado por unos familiares con el fin de ayudarlo a rehacer sus destrozados nervios, compone su primera sinfonía Op. 13 *Sueños de invierno*, en 1868 escribe su Fantasía Sinfónica *fatum* (destino trágico) en la que desborda sus sentimientos en torno al destino, ansiedad que lo seguiría toda su vida y se revelaría en muchas de sus obras, en esta fantasía el compositor muestra su dolor existencial y su desenfreno pasional, la obra fue dedicada a Balakirev quien a cambio le contestó con una dura crítica a la obra, dolido Tchaikovsky destruyó la obra, por fortuna se conservaron las partes de orquesta y la obra pudo ser reconstruida.

Sería solamente hasta 1869 definida ya su personalidad y encontrado su lenguaje compositivo cuando recibe el primer reconocimiento del público gracias a su obertura-fantasía Romeo y Julieta que muestra plenamente su estilo musical inclinado hacia lo efectista, a lo ruso y a lo cosmopolita colmado de matices cada vez más acentuados de tristeza y melancolía.

La obra de Tchaikovsky es de gran fecundidad, pues comprende desde obras dedicadas para solo de piano, música de cámara, conciertos para diversos instrumentos, oberturas y poemas sinfónicos en los que en más de una ocasión hermana a la literatura con la música, seis sinfonías, obra orquestal diversa, ópera y sobre todo se destaca su aportación musical al ballet, pues Tchaikovsky crea el nuevo género de ballet sinfónico.

Tchaikovsky desde 1885 disfrutó de su fama como importante compositor en Rusia, visitó numerosas capitales europeas, dirigiendo sus obras en importantes salas de concierto, conoció a grandes compositores de la época como Richard Wagner y Camille Saint-Saëns, en 1890 correspondiendo a una invitación atraviesa el Atlántico para dirigir uno de los conciertos inaugurales del Carnegie Hall de Nueva York.

Fue nombrado Miembro de Honor de la academia francesa y ostentó el grado de Honoris Causa por la Universidad de Cambridge.

Tchaikovsky como fiel modelo del artista romántico, su vida sentimental tuvo una influencia definitiva en el proceso de su trabajo creador.

El 6 de noviembre de 1893, Piotr Ilich Tchaikovsky encontró el descanso a su acongojada vida en el cementerio Alexander Nevski de San Petersburgo.

Sinfonía No. 5 en Mi menor, Op. 64

A 11 años de distancia de su cuarta sinfonía, en 1888 y después de una importante gira de conciertos en donde conoció a Brahms y a Grieg, ahora apartado del mundo en el pueblo de Frolovskove y en una residencia ubicada en medio del campo, Tchaikovsky comienza a trabajar en esta nueva sinfonía. A su vez también trabaja en el poema sinfónico Hamlet. Como era su costumbre, iniciaba con gran entusiasmo y dedicación sus nuevos proyectos musicales pero conforme estos evolucionaban, poco a poco ese entusiasmo decrecía, en parte por la severa autocrítica del compositor y por la generosa ayuda que aportaban sus colegas, quienes se aprovechaban del carácter influenciado de Tchaikovsky, dejándolo siempre sumido en la inseguridad y dudando aún más de la calidad de su obra.

Pese a todo, terminó la sinfonía y la orquestó en solamente tres semanas. Al final se mostraba satisfecho con su nueva sinfonía pero le preocupaba el recibimiento de la misma por parte del público.

La sinfonía fue estrenada el 5 de noviembre de ese mismo año por la Sociedad Filarmónica de San Petersburgo, dirigida por el mismo autor.

La crítica la clasificó como inferior a la tercera y a la cuarta, dejando a Tchaikovsky confundido acerca de la verdadera calidad de su obra.

En marzo de 1889, Tchaikovsky viaja en una gira de conciertos a la ciudad de Hamburgo. Dentro de los programas a dirigir, estaba incluida la nueva sinfonía. Durante el primer ensayo, invitado por Tchaikovsky, estuvo presente Brahms, a quien le agradó la obra a excepción del último movimiento.

El 15 de marzo se estrenó la sinfonía fuera de Rusia. El concierto fue un éxito. La quinta sinfonía desarrolla un tema que durante toda su vida escoltó como su sombra a Tchaikovsky: *el destino*. No se trata esta de una obra de programa, pero el compositor dejó anotadas las principales ideas que originaron la obra: Introducción: sumisión total al destino, ante la predestinación ineluctable de la providencia, murmullos, dudas, reproches, ¿o valdría la pena entregarse por completo a la fe?.

La sinfonía se estructura en 4 movimientos:

I. Adagio-Allegro

La presentación del tema cíclico del destino es presentado por los clarinetes y fagotes en su registro grave en forma de un coral de carácter lúgubre. El siguiente tema, un poco más movido, expresa el estoicismo del hombre ante el destino; las cuerdas cada vez más presentes amplían el tema hasta el clímax, coronado por una fanfarria de trompetas en un ambiente de gran tensión dominado por los metales. Las cuerdas en torbellino de escalas repiten el tema hasta unirlo con uno nuevo, suplicante y bello.

El desarrollo es simple y libre, basado en una superposición temática. La idéntica re exposición brillantemente instrumentada nos lleva a la coda, que regresa de nuevo al tema del allegro.

II. Andante cantabile, con alcuna licenza

Sin duda el movimiento más lírico de la sinfonía. Inicia con solamente unos acordes en las cuerdas, que preludian una de las melodías más famosas de

Tchaikovsky en el maravilloso solo de corno francés al final de la frase en diálogo con el clarinete y después en una segunda idea con el oboe. Una modulación y ahora el tema es repetido noble y plañidero por los violoncellos. Ahora la segunda idea la toman los violines ¿no valdría la pena entregarse por completo a la fe? Con base en diálogos entre diferentes instrumentos se origina un pequeño desarrollo que es interrumpido por el tema del destino ahora dotado de gran poder.

De nuevo aparece el primer tema, ahora en los violines con las maderas en contracanto. El tema se transforma y se vuelve más ligero hasta que el segundo motivo es cantado por los violines en un emotivo tutti de la orquesta. Calma y nueva interrupción del tema del destino, nueva aparición del segundo motivo y fin del movimiento.

III. Valse

Muy en el estilo de Tchaikovsky, cambia el tradicional Scherzo por un delicado vals. Cabe destacar aparte de la graciosa melodía, el sincopado solo del fagot y de pasajes en staccato por las cuerdas. Al final del movimiento, discreto, aparece el tema del destino.

IV. Andante maestoso; Allegro vivace

El tema del destino es presentado ahora transformado en tonalidad mayor no amenazante sino, convertido en un canto de esperanza con la fe tomada de la mano, con la expectativa de un piadoso augurio. El tema es presentado de diferentes maneras hasta concluir el movimiento en una apoteósica fanfarria.

Notas por: Felipe de Jesús Gutiérrez.