

Programa 8

Viernes 12, 20:30 hrs.

Domingo 14, 12:30 hrs.

Héctor Guzmán, director titular

Eva María León, violín

Mariachi Nuevo Tecalitlán

Carlos Chávez

Caballos de vapor

I. Danza del hombre

II. Barco hacia el Tópico

III. El Trópico

Felix Mendelssohn Bartholdy

Concierto para violín y orquesta en Mi menor, Op. 64

I. Allegro molto appassionato

II. Andante

III. Allegro molto vivace

Obras para Mariachi y orquesta

Carlos Chávez

Compositor, 1899-1978

El 13 de junio de 1899 en Popotla, por aquel entonces cerca de la Ciudad de México, nació quien se llamaría Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez. Inició sus clases de piano, con su hermano, a la edad de nueve años.

No tardaría mucho tiempo en estallar la Revolución Mexicana, motivo por el cual su familia y él se verían obligados a viajar a Veracruz; lo cual fue de mucho beneficio, pues allí conoció al maestro Manuel M. Ponce, principal compositor de ese tiempo, quién durante cinco años sería su maestro. Sin embargo, no debe a él su fisonomía musical, sino al maestro Pedro Luís Ogazón, admirador de la obra de Debussy.

Su formación como compositor fue casi autodidacta, derivada de la observación y el análisis de las partituras de los grandes compositores, siempre orientada hacia el conocimiento de la nueva música europea.

El panorama musical de principios de siglo en México era bastante árido, regido todavía por la influencia de Ricardo Castro y de Manuel M. Ponce. En consecuencia, la obra innovadora de Chávez, sufrió para ser aceptada por los oídos tradicionales, acostumbrados al suave arrullo de la melodía romántica.

Su mayor aportación a la música en México no fue por medio de sus partituras, sino como promotor del desarrollo músico-cultural del país. En el año de 1928, apoyado por el sindicato de músicos de la Cd. de México fundó la Orquesta Sinfónica Nacional, que gracias a sus conciertos estimularon la imaginación artística de las nuevas generaciones. Ese mismo año fue nombrado director del Conservatorio Nacional de Música, y en 1933 jefe del departamento de Bellas

Artes, poco después abandonaría estas actividades para dedicarse solamente a la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional.

En 1946 el Lic. Miguel Alemán Valdés, como presidente de México crea el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) teniendo como su primer director al maestro Carlos Chávez.

De su producción musical destacan: *El fuego nuevo* (Ballet Azteca 1921), Sinfonía No. 2 (1935), *Chapultepec* (1935), *Obertura Republicana* (1935), Transcripción de la *Chacona* en Mi menor de Dietrich Buxtehude (1937), Toccata para percusiones (1942).

Caballos de vapor (H.P.)

Sinfonía de baile

“Arte propio no quiere decir arte cerrado. Que se busque la expresión propia no quiere decir que se niegue la expresión ajena, si es buena y bella; pero que la expresión ajena no impida, no inhiba o frustre la propia. El Estado es la función nacionalista por excelencia. En materia del arte, el Estado tiene que perseguir: I. El desarrollo del desarrollo propio. II. El conocimiento del arte universal. III. La protección del arte nacional.”

Carlos Chávez.

Durante la segunda década del siglo XX Carlos Chávez comienza a experimentar en la nueva corriente estética llamada *música abstracta* de abierta oposición a las tradicionales formas románticas, los títulos de sus obras de esta época están influenciadas por nombres relacionados a la geometría o a las maquinas *Polígonos para piano* de 1923, *Hexágonos para voz y piano* 1924, *Energía para nueve instrumentos* 1925, *Soli* 1933, *Espiral para piano y violín* 1934, de este periodo la más representativa es el ballet *Caballos de vapor* obra de glorificación de la edad de la máquina.

Uno de los sueños de juventud de Carlos Chávez se vio cristalizado con la creación de este ballet, proyecto compartido con Diego Rivera, la composición es iniciada en 1926 y finalizada en 1932, el ballet expone la disparidad de dos mundos, el rural de Hispanoamérica y el pujante mundo industrializado de América del Norte, dentro de su contexto social proyecta la imagen colonialista de los Estados Unidos con sus vecinos del sur.

El ballet fue llevado a escena el 13 de marzo de 1932, en el Metropolitan Opera House de Philadelphia, la orquesta fue dirigida por Leopold Stokowski y el vestuario y la escenografía estuvieron a cargo de Diego Rivera la coreografía fue de Catherine Littlefield, basada en una idea del propio Carlos Chávez.

Felix Mendelssohn Bartholdy

Compositor, 1809 -1847

Las actividades diarias en casa de los Mendelssohn iniciaban a las cinco de la mañana siguiendo la disciplina heredada por el filósofo Moisés Mendelssohn

abuelo de nuestro compositor, las clases se iniciaban temprano y terminaban ya entrada la tarde, estas incluían lecciones de música, idiomas, dibujo y pintura además de natación, esgrima y equitación.

La vida de los Mendelssohn estaba envuelta por la cultura, Abraham Mendelssohn, acaudalado banquero, su padre y Lea Salomón, su madre hablaba varios idiomas, tocaba el piano y pintaba.

Félix al igual que Mozart fue un niño prodigio, nació y se educó dentro de una familia de poderosas y profundas raíces intelectuales, poco después de su nacimiento la familia cambia de residencia de Hamburgo a Berlín, en donde recibió las primeras lecciones de piano por parte de su madre. A los ocho años estudió composición con Zelter quien utilizaba como método de estudio *el clave bien temperado* de Johann Sebastián Bach, música de este compositor que el joven Mendelssohn se esforzaba por divulgar.

Su primera sinfonía la escribió a los quince años y a los diecisiete la *Obertura al Sueño de una noche de verano* basada en la obra literaria de Shakespeare; obra que completo en su madurez artística, convirtiéndose junto con la sinfonía No. 4, Op. 90 *Italiana* y con el concierto en mi menor para violín y orquesta, Op. 64 en las obras más representativas de Mendelssohn.

En 1825 los Mendelssohn se mudaron de domicilio, ahora su elegante residencia se encontraba en la periferia de Berlín, ocupaba parte de lo que fuera el coto de caza de Federico el Grande, lo más importante de la mansión consistía en una terraza en torno a la cual giraba la vida social y artística de Berlín, pues en ella se realizaban representaciones teatrales y conciertos a los que asistían de manera regular las personalidades más importantes de la época: Humboldt, Hegel, Heyse, Chopin, entre otros.

Mendelssohn como músico del periodo romántico, no tuvo gran influencia entre los colegas de su época, fue muy respetado y admirado, aunque su vida no es el modelo del romanticismo, pues no padeció de hambre, ni tuvo un amor imposible, ni sufrió porque su obra no era reconocida.

Sin embargo durante los últimos años de su vida Mendelssohn padeció de una mala salud, sus males se acrecentaron cuando murió su hermana, provocando en él, una profunda depresión emocional, pocos meses después y con solo treinta y ocho años, muere.

Félix Mendelssohn nos heredó un generoso legado de 72 obras publicadas en vida y de 49 obras póstumas.

Concierto para violín y orquesta en Mi menor, Op. 64

La gestación de esta obra tuvo su origen durante la juventud de Mendelssohn, aunque formalmente inicia en 1838 cuando el compositor le promete a su amigo el violinista Ferdinand David dedicarle un concierto, pese a la estrecha comunicación por correo entre ambos y a los consejos de Ferdinand, la obra tardó seis años en terminarse. El estreno tuvo lugar el 13 de marzo de 1845 en

Leipzig con la orquesta de la Gewandhaus, dirigida por Niels Gade actuando como solista Ferdinand David.

El concierto, dentro de la literatura escrita para el violín es de los más gustados por su espíritu y originalidad, ya que presenta algunas interesantes innovaciones para la época, mismas que influenciaron a otros compositores del romanticismo, el concierto consta de tres movimientos unidos entre si.

I. Allego molto appassionato

Sin la tradicional introducción orquestal propia del clasicismo, directamente en la tonalidad de *mi menor* y sobre una mullida textura de corcheas por las cuerdas y de ritmo marcado por bajos y timbal, el violín solista presenta el primer tema de elevado sentimiento judío, luego de un vertiginoso pasaje de tresillos por el violín solista, la orquesta repite el primer tema, se inicia una modulación hacia la tonalidad relativa mayor, el violín solista simplemente toca la cuarta cuerda al aire sobre la cual es presentado el segundo tema por las maderas, para interpretarlo enseguida el violín solista. Con este material inicia el desarrollo hasta llegar a la *cadenza*, sorprendentemente enclavada a la mitad del desarrollo, lejos de su lugar habitual (cercano a la coda, Tchaikovsky hizo lo mismo en su concierto Op.35) finalizada ésta, inicia la reexposición con el primer tema tocado por la orquesta. Para finalizar el movimiento Mendelssohn utiliza el material presentado en la modulación.

II. Andante

Con el sencillo paso de medio tono (de Si a Do) el fagot realiza la transición al segundo movimiento en compás de 6/8, ahora en la tonalidad de Do mayor el violín solista interpreta el tierno y elegante tema, seguido de una parte central en La menor, el movimiento finaliza con la repetición del primer tema.

III. Allegro molto vivace

Con una fanfarria de trompetas es anunciado el tercer movimiento, el violín solista presenta el tema del *Rondó-Sonata* que rápidamente nos lleva al segundo tema, luego de un breve desarrollo, la reexposición presenta una pequeña *cadenza* del violín solista, misma que une con la veloz *Coda* que cierra el concierto.

La Música en México

Hace millones de años la piel terrestre de México, sufrió un gran estremecimiento que provocó un enorme plegamiento geológico, mismo que esculpió las cadenas montañosas que vigilan nuestras costas, dio nacimiento a nuestros hermosos volcanes y elevó una gran masa terrestre que formó el altiplano mexicano, en esta fragmentada topografía entre lagos y barrancos florecería nuestra cultura, determinada independientemente por su región geográfica y por su época de desarrollo.

Dentro del concepto mítico y politeísta de los antiguos pobladores del Valle de México, los Aztecas tenían como misión el sostenimiento del universo mediante la preservación de la vida de su voraz deidad Huitzilopochtli, quien debía ser alimentado con sangre, en esta organizada sociedad teocrática la educación era parte esencial de su formación, con carácter de ofrenda los niños asistían a

las escuelas, entre ellas a los Cuicacalli en donde aprendían de memoria por medio del canto o de la repetición métrica, la historia de su pueblo y de sus dioses, la música lejos de ser un entretenimiento, se convertía en poderoso medio de información.

En el año de 1521 luego de ser consumada la conquista militar por mano y hierro de los españoles, se procedió a la conquista espiritual de los indígenas a cargo de los frailes Franciscanos, quienes aprovecharon la disciplina de los Cuicacalli para catequizar a los niños, ingeniosamente sobrepusieron a la melodía náhuatl el texto evangélico, alcanzando así la conquista espiritual y marcando el inicio de nuestra cultura mestiza.

Diestros fueron nuestros indígenas en el aprendizaje de las formas musicales europeas así también como del canto, la laudería y la ejecución de instrumentos. Fuera del ámbito sacro y finalizada nuestra lucha de independencia, nuestro sentir se mezcló con las tradiciones musicales europeas y africanas, prosperando rápidamente en las diversas regiones de nuestra patria.

Mientras, en las costas del Golfo, el fandango español era profundamente transformado por los ritmos africanos, dando origen al son veracruzano y al huapango, en el occidente de México concretamente en los estados de Nayarit, Jalisco y Colima; grupos de músicos llamados mariachis amenizaban los fandangos de las ferias pueblerinas, con minuets rancheros y sones que eran zapateados sobre una tarima hecha con madera de camichín.

El mariachi en su inicio se desarrolló lejos de la capital de Jalisco. En septiembre de 1905, fue enviado a la ciudad de México por el administrador de la hacienda la Sauceda del municipio de Cocula, Jalisco, el mariachi de Don Justo Villa, para tocar en la fiesta de cumpleaños del presidente Porfirio Díaz.

Luego de la Revolución, el mariachi hace raíces en la ciudad de México, ahora viste el traje de charro y su carácter nacional es aprovechado por los políticos de la época, Anna Pavlova llevaría fuera de nuestras fronteras la música del mariachi, bailando el jarabe tapatío vestida de china poblana.

Durante la época de oro, el cine mexicano muestra una cara idealizada del México rural, así también por razones étnicas, ya practicadas por Porfirio Díaz, el mariachi se traslada lejos de su lugar de nacimiento; a Guadalajara y a los altos de Jalisco, regiones en donde el mestizaje prácticamente no se dio, proyectando hacia el extranjero un rostro más europeo y menos indígena.

El mariachi jalisciense como sinónimo de música mexicana, se ha convertido en un símbolo social y cultural que ha expandido su espíritu fuera de nuestras fronteras, ha motivado la creatividad musical de grandes compositores y ha influenciado durante décadas los conceptos estéticos y sociales de nuestro México.

