

A large white circle containing the number '95' in a gold, serif font. Below the number, the word 'ANIVERSARIO' is written in a smaller, gold, sans-serif font. The entire circle is set against a background of concentric gold lines that create a sense of depth and movement.

95
ANIVERSARIO

The logo for the Orquesta Sinfónica Nacional, featuring a stylized 'OSN' in blue and teal colors. The letters are intertwined and have a decorative, calligraphic feel. To the right of the letters, the full name 'ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL' is written in a blue, sans-serif font.

OSN ORQUESTA
SINFÓNICA
NACIONAL

Segunda Temporada 2023

CONCIERTO DE GALA

SEPTIEMBRE • VIERNES 8 • DOMINGO 10
PALACIO DE BELLAS ARTES

CONCIERTO DE GALA
95 ANIVERSARIO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
95 años haciendo la historia de la música en México

Ludwig Carrasco, director artístico
Roman Simovic, violín

PROGRAMA

Richard Wagner* (1813-1883) Preludio a <i>Los maestros cantores de Núremberg</i>	9'
Dmitri Shostakovich (1906-1975) Concierto para violín núm. 1, op. 77 (99), en La menor I. <i>Nocturne: Moderato</i> II. <i>Scherzo: Allegro</i> III. <i>Passacaglia: Andante – Cadenza (attacca)</i> IV. <i>Burlesque: Allegro con brio – Presto</i>	39'
INTERMEDIO	
Hilda Paredes (1957) <i>Zatzun**</i>	10'
Claude Debussy*** (1862-1918) <i>El mar</i> I. <i>Desde el amanecer hasta el mediodía en el mar</i> II. <i>Juegos de olas</i> III. <i>Diálogo del viento y el mar</i>	23'

* 210 aniversario de nacimiento y 140 aniversario luctuoso • ** Estreno mundial de la versión de 2022
*** 105 aniversario luctuoso

Septiembre • Viernes 8, 20:00 h y domingo 10, 12:15 h
Sala Principal del Palacio de Bellas Artes
Duración aproximada 1 hora, 30 minutos

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Es la agrupación musical más representativa de nuestro país. Su primer antecedente es la Orquesta Sinfónica de México, fundada por el maestro Carlos Chávez en 1928. A partir de la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 1947, la Sinfónica de México se convirtió, primero, en Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música y, finalmente, en la Orquesta Sinfónica Nacional.

Ha obtenido diversos reconocimientos, como la nominación al Grammy Latino 2002 al Mejor álbum clásico y el premio Lunas del Auditorio Nacional como Mejor espectáculo clásico en 2004.

La han encabezado, entre otros, José Pablo Moncayo, Luis Herrera de la Fuente, Eduardo Mata, Sergio Cárdenas, José Guadalupe Flores, Francisco Savín, Enrique Arturo Diemecke, Carlos Miguel Prieto y Ludwig Carrasco. La han dirigido también figuras legendarias como Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Pierre Monteux, Leonard Bernstein, Igor Stravinski, Georg Solti, Aaron Copland, Krzysztof Penderecki, Otto Klemperer, Sergiu Celibidache, Heitor Villa-Lobos, Erich Kleiber y Charles Dutoit.

Entre los solistas que se han presentado con ella figuran varios de los más grandes músicos de nuestro tiempo, como Arthur Rubinstein, Henryk Szeryng, Claudio Arrau, Yo-Yo Ma, Mstislav Rostropovich, Itzhak Perlman, Jessye Norman, Frederica von Stade, Kiri Te Kanawa, Francisco Araiza, Plácido Domingo y Joshua Bell, por nombrar sólo algunos.

Su trayectoria internacional es muy amplia. Participa en forma continua en importantes festivales nacionales como el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Festival Internacional Cervantino y el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez.

Fue designada para ofrecer el concierto por la “entrada del milenio” en compañía del tenor Ramón Vargas, en la Plaza de la Constitución. Ha realizado giras a diferentes países, donde ha obtenido siempre grandes éxitos. Sobresale su constante apoyo para difundir el repertorio sinfónico mexicano y latinoamericano. Entre sus giras internacionales destacan las realizadas a Europa en 1992, 2008 y 2016, generando las más entusiastas ovaciones del exigente público europeo.

La OSN inicia una nueva etapa en la que, además de su actividad artística, se replanteará su ámbito y alcance social. Ello conlleva no sólo un enfoque específico en su programación, sino también el diseño y aplicación progresiva de nuevas estrategias de enlace y colaboración con su entorno musical y general. A través de la excelencia artística y de sus actividades, al tiempo que se nutre de su gran tradición e historia, debe renovarse y convertirse en la agrupación que marque el pulso orquestal y musical de la nación, y ser una institución acorde con las necesidades sociales y culturales específicas del México actual.





LUDWIG CARRASCO, DIRECTOR ARTÍSTICO

Ludwig Carrasco inicia su labor como director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional de México en enero de 2023. Anteriormente, ha ocupado el mismo cargo al frente de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (México), la Orquesta Filarmónica de Querétaro (México) y la Sinfonietta Prometeo (Estados Unidos). A lo largo de su carrera, se ha distinguido por sus interpretaciones de las obras fundamentales del repertorio, así como por su compromiso con la diversidad y la inclusión en la programación musical.

En su carrera como director y violinista, ha ofrecido conciertos en 31 países de América, Asia y Europa, dirigiendo agrupaciones como la Orchestra del Palazzo Ricci, Ensemble Laboratorium, Gstaad Festival Orchestra, Sinfónica de Heredia, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica de Xalapa, Orquesta Filarmónica de la UNAM, y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, entre muchas otras. Se ha presentado en escenarios que incluyen la Sala Dorada del Musikverein (Austria), Wiener Konzerthaus (Austria), Salzburger Festspielhaus (Austria), Tonhalle Zürich (Suiza), Berliner Philharmonie (Alemania), Gewandhaus Leipzig (Alemania), Konzerthaus Berlin (Alemania), KKL-Luzern (Suiza), Rudolphinum (República Checa), Parco della Musica (Italia), Carnegie Hall (EEUU), Kennedy Center for the Arts (EEUU), Lincoln Center (EEUU), National Arts Center (Canadá), Shizuoka Hall (Japón), Auditorio Nacional de Música (España), Sala Nezahualcóyotl (México), Teatro Teresa Carreño (Venezuela), y Palacio de Bellas Artes (México), así como en los importantes festivales internacionales de Salzburgo, Lucerne, Davos, Ultraschall, Gstaad, Alicante, Granada, Santander, June in Buffalo, IMPULS, Bayreuth, Spoleto, Cervantino, y Tage für Neue Musik Zürich.

Cultiva por igual el repertorio sinfónico y escénico (ópera y ballet), así como proyectos multidisciplinarios, además de ser un activo promotor de la música contemporánea, dirigiendo el estreno mundial de más de 120 obras e interpretando cerca de 80 estrenos nacionales.

Ludwig Carrasco, nacido en Morelia (México), inició sus estudios musicales en su país natal a la edad de 5 años, ampliando su formación en Alemania, Austria, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Suiza. Obtuvo la licenciatura y la maestría en música en las especialidades de violín y dirección de orquesta, así como títulos de posgrado en musicología y gestión cultural. Se doctoró en dirección orquestal por la Northwestern University bajo la tutela de Víctor Yampolsky.



ROMAN SIMOVIC, VIOLÍN

El brillante virtuosismo y la musicalidad aparentemente innata de Roman Simovic, alimentada por una imaginación sin límites, lo ha llevado por todos los continentes interpretando en muchos de los principales escenarios del mundo, incluido el Carnegie Hall, la Sala Bolshoi del Conservatorio Tchaikovsky, la Sala del Teatro Mariinsky en San Petersburgo, la Grand Opera House de Tel Aviv, la Victoria Hall en Ginebra, la Sala Rudolfinum de Praga, el Barbican Hall de Londres, el Art Center de Seúl, la Sala Grieg de Bergen, la Sala Rachmaninov en Moscú, por nombrar algunas.

Simovic ha sido galardonado con premios en numerosos concursos internacionales entre los que se encuentran: "Premio Rodolfo Lipizer" (Italia, ganador del primer premio y ganador de 12 premios del Público), Sion-Valais (Suiza), el Concurso de Violín Yampolsky (Rusia) y el Concurso de Violín Henryk Wieniawski (Polonia), ubicándolo entre los violinistas más destacados de su generación. Como solista, Roman se ha presentado con las orquestas más importantes del mundo: London Symphony Orchestra, Mariinsky Theatre Symphony Orchestra, Teatro Regio di Torino, Symphony Nova Scotia (Canadá), Orquesta de Cámara Franz Liszt (Hungría), la Camerata Bern (Suiza), Camerata Salzburg (Austria), Orquesta de Cámara CRR (Turquía), Poznan Philharmonia, Prague Philharmonia, North Brabant (Holanda), con directores como: Valery Gergiev, Antonio Pappano, Daniel Harding, Gianandrea Noseda, Kristian Jarvi, Jiri Belohlavek, Pablo Heras Casado, Nikolai Znaider, Thomas Søndergård, entre otros.

En la temporada 2022/2023 Roman se presentó como solista con la Orquesta Sinfónica de Quebec (Canadá), la Orquesta Sinfónica de la RTVE (España), así como con la Orquesta de la Radio de Zagreb con Ivan Repusic, la Orquesta Sinfónica de Asturias tocando y dirigiendo, así como con la Braunschweig Staatsorchester y el director Srba Dinić, la Ulster Orchestra con la directora Daniele Rustioni, la Orquesta Filarmónica de Zagreb, la Orquesta Sinfónica de Londres con el director Sir Simon Rattle, interpretando el Concierto para violín de Miklos Rosza en una gira por Alemania.

Siendo un artista codiciado, Roman Simovic ha sido invitado y continúa tocando en varios festivales distinguidos como el Festival de Verbier, el Festival de las Noches Blancas de San Petersburgo, el Festival de Arte Transiberiano de Vadim Repin, el Festival de Pascua con Valery Gergiev en Moscú, el Festival de verano de Dubrovnik en Croacia, el de "Arte de Kotor" en Montenegro, los festivales BEMUS y NOMUS en Serbia, el "Sion Valais" de Suiza, el Festival de Bergen en Noruega, el Festival de "Invierno de Moscú", el Festival de Portogruaro de Italia, y el "Festival de Música de Granada" en España, colaborando con artistas de renombre como Leonidas Kavakos, Yuja Wang, Gautie Capuson, Misha Maisky, Schlomo Mintz, Francois Leleux, Itamar Golan, Simon Trpceski, Janine Jansen, Julian Rachlin, Vadim Repin, Evgeny Kissin, Antoine Tamestit, Antonio Meneses y con Nikolai Lugansky.

Simovic ocupa un puesto de profesor huésped de violín en la Royal Academy of Music de Londres y tiene una amplia experiencia como docente. Roman ha impartido clases magistrales en EE. UU., Reino Unido, Corea del Sur, Japón, Australia, Italia, Suecia, Suiza, Serbia, Montenegro, Israel, así como en el Festival de Verbier, donde se encuentra interpretando frecuentemente como solista con orquesta, como músico de cámara y recitalista.

Roman Simovic ha publicado una lista completa de grabaciones, las más notables son cuatro CD's que dirige la London Symphony Orchestra para el sello LSO live, así como un CD de los Caprichos completos de Niccoló Paganini para solo de violín.

En junio de 2022, Roman hizo una grabación con Sir Simon Rattle y la London Symphony Orchestra, con el Concierto para violín de Miklos Rosza Violin para el sello LSO live. Roman se desempeña como líder de la Orquesta Sinfónica de Londres desde 2010.



Richard Wagner

Preludio a *Los maestros cantores de Núremberg*

Pocos compositores han sido objeto de adoración y odio tan totales, tan apasionados, como Richard Wagner. Así como conquistó la admiración profunda de personajes tan distintos como Anton Bruckner (1824-1896), Franz Liszt (1811-1886), Charles Baudelaire (1821-1867), Gustav Mahler (1860-1911) y Friedrich Nietzsche (1844-1900), así también Wagner se granjeó la animadversión de músicos y críticos de todas las tendencias. Cada una de sus obras fue objeto de críticas múltiples, algunas a favor, muchas otras en contra; lo que parece ser un hecho indudable es que Wagner y su música nunca han dejado indiferente a nadie. Dentro de esta dualidad de apreciación al respecto de Wagner y su música, su ópera *Los maestros cantores de Núremberg* no fue la excepción, y también provocó reacciones de todo tipo. En el año de 1927 el gran compositor alemán Richard Strauss (1864-1949) escribió una carta a su amigo y libretista Hugo von Hofmannsthal, en la que le decía:

En fecha reciente he vuelto a escuchar esa obra maestra que es Los maestros cantores. Desde entonces me ronda el deseo de escribir algo similar pero, por desgracia y como es natural, guardando las debidas distancias. Es una auténtica obra alemana, una excelente pieza teatral y a la vez un genuino representante de la cultura alemana. El mejor trasfondo material al respecto es, en mi opinión, el antiquísimo contraste entre el arte latino y el arte alemán, que se encarna en tres símbolos de la música y la poesía como Walther, Sachs y Beckmesser.

Como contraposición a la admiración expresada por Strauss hacia *Los maestros cantores*, existen muchísimos textos en los que Wagner ha sido atacado furiosamente a causa de esta ópera. Por ejemplo, Ferdinand Hiller escribió lo siguiente:

La decadencia de Los maestros cantores es el más demente asalto que jamás se haya perpetrado en contra del arte, el gusto, la música y la poesía.

A su vez, el crítico musical Heinrich Dorn escribió esto en 1870, en un periódico berlinés:

No es posible imaginar una cacofonía más horrenda que Los maestros cantores de Wagner, ni aun si todos los organilleros de Berlín fueran encerrados en el circo de Renz a tocar cada uno una melodía distinta.

¿Qué clase de obra es esta, que ha inspirado sentimientos tan dispares?

Para escribir el libreto de *Los maestros cantores*, Wagner tomó como base una antigua tradición centrada alrededor de una cofradía de cantores y poetas en la ciudad alemana de Núremberg, donde se llevaban a cabo complicadas competencias poéticas y musicales. Sobre esta tradición, Wagner escribió la única comedia entre todas sus óperas, comenzando a trabajar el libreto (o poema, como llamaba él a los textos de sus óperas) en París. Entre 1862 y 1867 Wagner compuso la música de la ópera, y el estreno de *Los maestros cantores* se llevó a cabo en Múnich el 21 de junio de 1868 bajo la dirección de Hans von Bülow. El argumento de la ópera narra la historia del joven caballero Walther que, enamorado de la doncella Eva, hija de un joyero, debe conquistarla ganando una de las famosas competencias de música y poesía de Núremberg. Además de sus adversarios en la competencia, Walther debe enfrentarse a la envidia y las maquinaciones del grotesco Beckmesser, funcionario menor, pedante y corrupto, que también quiere a Eva por esposa. Después de muchos enredos dramáticos y musicales, Walther gana el concurso y, por consecuencia, gana a Eva por esposa.

Los maestros cantores de Núremberg es sin duda la ópera más alegre y festiva de todo el catálogo de Wagner, y una de las mejores muestras de su maestría técnica. La obertura de la ópera ha sido, desde su creación, una gran favorita en las salas de concierto y, como el resto de la ópera, está llena de música marcial, solemne, pomposa y de estilo procesional.

En el año de 1870 el crítico musical vienés Eduard Hanslick escribió una crítica particularmente negativa en contra de *Los maestros cantores*; de hecho, Hanslick dedicó grandes y constantes esfuerzos a atacar a Wagner, cuya música detestaba, al mismo tiempo que, por contraste, elogiaba sin medida la música de Johannes Brahms (1833-1897). En la crítica mencionada, Hanslick atacaba a Wagner por el empleo de los temas musicales, por la fragmentación de esos temas, por las modulaciones atrevidas y los inesperados cambios armónicos, por la repetición de ideas musicales, por las interminables secuencias melódicas. Es decir, a través de su crítica Hanslick no hizo sino describir los elementos fundamentales del lenguaje musical de Wagner. Por otra parte, es posible que Hanslick haya tenido especial razón en querer criticar duramente a *Los maestros cantores de Nuremberg* porque, según los enterados, Wagner tomó al propio Hanslick como modelo para crear al ridículo Beckmesser de su ópera.



Dmitri Shostakovich

Concierto para violín núm. 1, op. 77 (99), en La menor

I. Nocturne: Moderato

II. Scherzo: Allegro

III. Passacaglia: Andante – Cadenza (attacca)

IV. Burlesque: Allegro con brio – Presto

Desde su origen mismo, desde su advenimiento al poder absoluto, el PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética) puso un gran énfasis en la vigilancia, represión y censura de toda manifestación artística e intelectual surgida del espíritu de sus gobernados. La música no sólo no estuvo exenta de esa vigilancia sino que fue particularmente vulnerada en todos los campos de su expresión; algunos historiadores afirman que esto se debió a que el turbio dictador y genocida Josef Stalin entendía tan poco la música que sospechaba de cualquier acorde, de cualquier melodía, como posible vehículo de disolución social y traición política. Porque fue precisamente Josef Stalin el principal responsable de la brutal censura que sufrieron muchos compositores soviéticos notables, principalmente Dmitri Shostakovich.

Continuamente, las cúpulas del partido comunista hostigaban a los compositores, acusándolos de toda clase de crímenes ficticios y provocando con ello un estado general de paranoia y terror entre los músicos soviéticos. Este triste estado de cosas llegó a su deplorable clímax en 1948, cuando se organizó una especie de congreso oficialista de compositores para analizar el estado de salud de la música soviética. El discurso principal del congreso estuvo a cargo de Andrei Zhdanov, el patético e ignorante esbirro de Stalin en cuestiones culturales, y el responsable directo de llevar a la práctica la represión contra los artistas. En su

discurso, Zhdanov repitió los viejos cargos imputados a los compositores que no eran del agrado de Stalin: formalismo, decadencia, pesimismo, sentimiento anti-popular, etc. Lo grave del caso es que el discurso de Zhdanov en el congreso dio origen a un decreto por medio del cual, de hecho, se limitaba grandemente la capacidad creadora de los compositores y se les obligaba a seguir mansamente la línea oficial del partido en materia musical. Esto equivalía a reducir a los compositores a crear obras patrióticas, nacionalistas, optimistas y de alto contenido social. Evidentemente, Shostakovich fue uno de los compositores más afectados por el estúpido decreto. ¿Qué sucedió entonces con Shostakovich y su música?

En los años inmediatamente anteriores al decreto Shostakovich había estado componiendo obras en un lenguaje más atrevido y evolucionado que el que había empleado en los años previos a la guerra. Entre estas obras destacan su Cuarto cuarteto de cuerdas, su Primer concierto para violín y su ciclo de canciones *De la poesía folklórica judía*. En las tres obras, por cierto, Shostakovich se rebelaba directa y claramente contra el antisemitismo de Stalin, que era otra de las aberraciones del dictador. Así pues, frente al decreto y sus secuelas, estas y otras obras de Shostakovich debieron esperar muchos años para ser estrenadas, porque no correspondían a la política musical oficial y su estreno público bien pudiera haberle causado problemas mayúsculos al compositor. Así, el primero de los dos conciertos para violín del compositor fue una de esas obras de estreno pospuesto, y fue una de las primeras composiciones en las que Shostakovich empleó el famoso motivo DSCH. Se trata de una compresión de la versión germanizada de su nombre, Dimitrij Schostakowisch. Casualmente, esas cuatro letras corresponden, en la notación musical germana, a cuatro notas: *re, mi bemol, do, si*. A partir del concierto para violín y otras obras del mismo período, Shostakovich utilizó con frecuencia ese motivo de cuatro notas, como una especie de reafirmación individual, su firma y sello personal a despecho de las presiones oficiales que querían uniformar el quehacer musical en la Unión Soviética. Compuesto entre 1947 y 1948, el Primer concierto para violín no fue estrenado sino hasta siete años después, el 29 de octubre de 1955. En ese intervalo, el compositor revisó la obra, originalmente designada con el Op. 77, y la nueva y definitiva versión es la que lleva el Op. 99. El estreno se llevó a cabo en Leningrado y el solista fue el gran violinista David Oistrakh, a quien está dedicada la partitura y quien en lo sucesivo hizo mucho por promover esta obra de Shostakovich tanto en la Unión Soviética como en el extranjero. El aprecio de Oistrakh por esta obra queda bien claro en estas palabras suyas al respecto:

Es una obra muy atractiva que ofrece grandes oportunidades, no sólo para que el violinista demuestre su virtuosismo, sino también para la expresión de profundas emociones, pensamientos y estados de ánimo. Mientras más conocí este concierto, con más atención escuché sus sonidos y más me satisfacía, de modo que lo estudié con mayor entusiasmo, pensé en él, viví para él.

Esta admiración por el Primer concierto de Shostakovich fue demostrada de nuevo por Oistrakh cuando ofreció la segunda ejecución de la obra, no en Moscú, como era lógico, sino en Nueva York, en diciembre de 1955 y bajo la batuta de Dmitri Mitropoulos. El público estadounidense descubrió una obra íntima, apasionada y conmovedora, muy alejada de la exaltada retórica patrioter que los camaradas Stalin y Zhdanov (ya felizmente muertos para entonces) hubieran podido esperar. El público de Nueva York aplaudió a rabiar el concierto de Shostakovich, y el director Mitropoulos levantó en alto la partitura de la obra. Hasta la fecha no es posible saber si en esa ocasión, como en muchas otras, el público aplaudió por admiración a Shostakovich o por desprecio a Stalin. ¡Pobre Shostakovich! Hasta cuando recibía ovaciones se atravesaban en su camino las razones equívocas.



Hilda Paredes

Zaztun

Firmemente establecida como una de las principales compositoras mexicanas de su generación, Hilda Paredes radica desde hace más de tres décadas en Londres.

Los músicos, cantantes y directores de orquesta, elogian con frecuencia el perfecto equilibrio que logra entre una brillante técnica de composición y una aguda sensibilidad para los instrumentos y músicos para los cuales escribe. Su amplio y variado catálogo incluye una notable gama de elementos electroacústicos en las obras realizadas en el IRCAM y en el SWR Experimentalstudio. Más recientemente, en el CIRM, compuso su ópera de cámara *Harriet, Scenes in the life of Harriet Tubman*, para la renombrada soprano afroamericana Claron Mcfadden y coproducida por Muziek Theater Transparent. El público y la crítica han aclamado esta obra de Paredes, que ha recibido importantes premios internacionales. Además, Paredes ha sido galardonada con varios reconocimientos ilustres, entre ellos la Fundación PRS para la Música, la J.S. Guggenheim, Muzik Theatre Now, y la Beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte (Fonca) en México, entre otros.

La música de Hilda Paredes ha sido comisionada, estrenada e interpretada por muchos prestigiosos ensambles, orquestas y solistas, entre ellos el Trío Arbós, el Cuarteto Arditti, Aventure, Collegium Novum Zurich, Contrechamps, Court Circuit, Ensemble Intercontemporain, L'Instant donné, Hilliard Ensemble, Ensemble Modern, Ensemble Recherche, Ensemble Signal, Ensemble Sospeso, Grup Instrumental de Valencia, ICE, London

Sinfonietta, Lontano, The New Julliard Ensemble, Neue Vocalsolisten, Ensemble Sospeso, Plural Ensemble, Psappha, MDi Ensemble, Orchestra di l'Arena de Verona, RTÉ, OFUNAM, Filarmónica de la Ciudad de México, entre muchos otros.

Al iniciar los trabajos de redacción de este texto sobre la primera versión de *Zztun* a partir de un lejano y fructífero intercambio de correos electrónicos con Hilda Paredes (entre México y Londres), la primera pregunta que se me ocurre es relativa a la referencia maya en el título de esta obra. Reproduzco aquí, a manera de introducción, lo escrito por la compositora:

Mientras más tiempo pasas fuera de tu país, más consciente te vuelves de lo que te hace ser diferente. Toda la familia de mi madre es de Yucatán. Mi abuelo hablaba muy bien el maya porque fue campesino en su infancia; en sus tierras estaba Labná, y de él he aprendido algunas palabras y dichos en maya. Me interesan mucho las leyendas e historias mayas, porque en ellas encuentro una manera poética de explicar la naturaleza y el mundo.

En *Zztun*, la compositora continúa con una línea de pensamiento que la ha llevado a elegir un título surgido de la lengua maya. *Zaz* significa luz, puro, sin mancha, espejo; y *Tun* significa piedra, edad o época. Así, el título *Zztun* puede tener una lectura múltiple, que para Hilda Paredes se concentra en los conceptos *Piedra de luz* o *Época de luz*. Este nombre es también el que se da a la piedra mágica de poderes espirituales que los curanderos mayas usan como instrumento de adivinación y curación. Y en el entendido de que para Hilda Paredes la creación es una especie de alquimia, la composición de *Zztun* representa una búsqueda interna al mismo tiempo que una búsqueda estética y una evocación de la magia que existe todavía, a veces de manera inexplicable, en el México indígena. He aquí, pues, una versión condensada de la descripción que la compositora hace de su obra *Zztun*:

La pieza inicia con una introducción a cargo de los instrumentos más graves de cuerda y percusión, con un intervalo de quinta como idea fundamental, y el registro se expande paulatinamente a través de la sección de cuerdas. La transición hacia la siguiente sección está marcada por un complejo acorde en los metales; esta segunda sección se caracteriza por el desarrollo de material melódico que surge de la propuesta inicial de la pieza. El acorde en metales vuelve a aparecer en distintos momentos de la obra, orquestado en diversas maneras, para marcar el principio o el final de las secciones de *Zztun*. Más tarde hay una sección de transición marcada *ad libitum* (que es la única en la que el acorde en metales no aparece), con sonoridades que surgen de la combinación de maderas, metales, percusión y arpas, con la cuerda sosteniendo la armonía. Esta sección conduce al episodio final de la obra, que culmina en el acorde antes mencionado, y que se desintegra en dos intervalos de quinta justa superpuestos, que están en una relación de tritono con la quinta inicial de la obra. La pieza está construida a base de largas frases rítmicas, y en ocasiones la compositora superpone frases de diferentes longitudes y características para lograr un rico desarrollo contrapuntístico, método que ya ha explorado en anteriores obras.

Entre el fin de la composición de *Zasztun* y la fecha de su estreno absoluto, ocurren varios hitos importantes en la carrera de Hilda Paredes: la grabación y transmisión de su *Homenaje a Remedios Varo* por la BBC de Londres; la grabación en disco compacto de su ópera *La séptima semilla*; el estreno de *Zuhuy Kak* (violonchelo solo) en Estrasburgo y de *Yay Be* (clavecín) en Londres. En los años subsecuentes, Paredes ha seguido involucrada en la vida musical de su México natal como compositora y profesora y fue también una importante productora de nueva música en Radio UNAM. Muy solicitada como profesora de composición y conferencista, Hilda es frecuentemente invitada a impartir cursos en la Universidad de Buffalo y en otras distinguidas universidades de los Estados Unidos. Ha impartido cursos de composición y conferencias en la Universidad de Manchester, en Centre Acanthes de Francia, en la Escola Superior de Música de Catalunya en Barcelona, y profesora de la Catedra Manuel de Falla en España.

Volviendo a *Zasztun*: la versión original de la obra fue compuesta por encargo de la Dirección de Actividades Musicales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y terminada en septiembre de 1997. Recibió su estreno absoluto el 16 de febrero de 1999 con la Orquesta Nacional de Irlanda, dirigida por Charles Hazelwood. El estreno mexicano de la obra se realizó el 11 de noviembre de 2000 con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por Francisco Savín. La partitura de *Zasztun* está dedicada a Ronald Zollman y la OFUNAM. En el año 2021, Hilda Paredes emprendió una revisión de esta obra sinfónica, escrita para una orquesta grande que incluye una nutrida sección de percusiones. Antes de la música, la partitura incluye una serie de indicaciones sobre las técnicas contemporáneas de ejecución incluidas en *Zasztun*. La nueva versión de la obra recibirá su estreno el 8 de septiembre de 2023, con Ludwig Carrasco al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional, en el contexto del programa de gala con el que la OSN celebra sus 95 años de vida.



Claude Debussy

El mar

I. Desde el amanecer hasta el mediodía en el mar

II. Juegos de olas

III. Diálogo del viento y el mar

Si nos preguntáramos cuál ha sido el tema fundamental de la poesía a lo largo de los siglos, quizá la respuesta sería el amor. Si quisiéramos saber cuál ha sido el sujeto tratado con más frecuencia en la pintura, diríamos que el hombre, la mujer y la naturaleza han sido pintados con más frecuencia que ningún otro tema. Y en ambos casos, el de la poesía y el de la pintura, tendríamos que colocar al mar en un lugar muy alto en el pensamiento de los artistas. Sus insondables misterios, su terrorífica fuerza, sus cualidades míticas y sus incalculables riquezas han hecho que, desde tiempo inmemorial, el mar haya sido alternativamente héroe y villano, dios y demonio, amigo y enemigo, y, sobre todo, un tema recurrente en el pensamiento creativo de artistas de todas las épocas. No es extraño, pues, que existan numerosas composiciones musicales dedicadas al mar o a temas marinos, lo cual no deja de ser interesante porque plantea, una vez más, el añejo conflicto entre quienes abordan la música como una expresión sonora abstracta y quienes han intentado describir cosas concretas a través de sonidos organizados. ¿Qué podemos encontrar en el ámbito de las músicas marinas a través del tiempo? Una breve revisión de la historia de la música descriptiva nos permite descubrir, entre muchísimas otras obras, las siguientes:

- *Sinfonía Océano*, de Nicolás Rubinstein (1835-1881)
- *Sinfonía del mar*, de Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

- *Tempestad en el mar*, nombre que llevan dos conciertos de Antonio Vivaldi (1678-1741) y uno de Lorenzo Zavateri (1690-1764), y una sinfonía de Ignaz Holzbauer (1711-1783)
- *Y Dios creó las grandes ballenas*, de Alan Hovhaness (1911-2000)
- *Océanos*, de Robert Erickson (1917-1997)
- *Mar en calma y viaje próspero*, de Félix Mendelssohn (1809-1847)
- *Interludios marinos*, de Benjamin Britten (1913-1976)

Y como es de suponerse, la lista es mucho más larga. De todas las músicas de concierto que se refieren al mar, sin duda la más notable por su fuerza expresiva es la que lleva por título, simplemente, *El mar*, obra maestra del catálogo de Claude Debussy. El compositor fue desde niño un apasionado admirador del mar, al que llamaba “su viejo amigo, siempre innumerable y hermoso”. *El mar*, que Debussy presentó como tres bosquejos sinfónicos, es prácticamente una compacta sinfonía en tres movimientos, en la que el compositor logra una unidad interna al repetir al final de la obra algunos temas del primer movimiento.

El mar fue estrenada en París el 15 de octubre de 1905, bajo la dirección de Camille Chevillard, en uno de los conciertos de la famosa Orquesta Lamoureux, y se dice que buena parte de los ataques críticos que Debussy recibió por su obra se debieron a razones extramusicales. En 1899 Debussy se había casado con Rosalie Texier, y en 1904 la había dejado para fugarse con Emma Bardac. Acto seguido, Rosalie intentó suicidarse, sin éxito, y con ello se ganó la simpatía de los círculos artísticos de París. Así, con el estreno de *El mar*, mucha gente vio la oportunidad de hacer pagar a Debussy el artista los errores de conducta que le imputaban a Debussy el hombre. Como suele ocurrir con mucha frecuencia, entre las críticas que se hicieron a esta gran obra orquestal de Debussy hay algunas que con el paso del tiempo se convirtieron en meras descripciones. El crítico W.L. Hubbard escribió lo siguiente en un periódico de Chicago en 1909:

No hay temas suficientemente fuertes y claros para ser llamados temas. No hay siquiera un breve motivo que pueda ser tomado por el oído y el cerebro como una guía a través del laberinto tonal. Hay un sinfín de extraños efectos en la orquestación, un sinfín de combinaciones y progresiones armónicas tan poco usuales...

¿Se daría cuenta el señor Hubbard de que lo que escribía era ni más ni menos que una buena descripción funcional del impresionismo musical? Respecto al posible éxito de Debussy en su intento de describir el mar a través de sus pinceladas musicales impresionistas, no hay que olvidar como referencia el hecho de que uno de los temas predilectos de los pintores impresionistas fue, precisamente, ese mar innumerable y hermoso del que Debussy fue tan amigo.

PLANTILLA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

CONCERTINO

Shari Mason, William R. Harvey

VIOLINES I

Mykyta Klochkov*, Isabel Arriaga, Karina Cortés, Nancy Cortés, Rogelio Guerrero, Moisés Laudino, Pablo Martínez, Cuauhtémoc Morales, Elisa Nivón, Francisco Pereda, Olga Pogodina, Abel Romero, Igor Ryndine

VIOLINES II

Marta Olvera*, Omar Guevara**, Enriqueta Arellanes, Andrés Castillo R., Emilio Cornejo, Mario Escoto, Ana María Ezaine, Gabriel Olguín, Laura Ramírez, David Anthony Ramos, Luis Enrique Ramos, Arturo Rodríguez, Alejandra Reyes***

VIOLAS

Paul Abbott**, Emilio Ahedo, César Bustamante, Luis Antonio Castillo, Mauricio Chabaud, Francisco Chavero, Jorge Delezé, Laura Loranca, Judith Reyes, Alejandro Torres, Bogdan Zawistowski

VIOLONCHELOS

Vitali Roumanov*, Miguel Ángel Villeda**, Alma Rosa Bernal, Alejandra Galarza, Gustavo González, Salomón Guerrero, Iván Koulikov, Sona Poshotyan, Pablo Rainier Reyes, María Valle, Jairo Ortiz, Iván Levi Fernández

CONTRABAJOS

Jesús Bustamante*, Víctor Arámburu, Vicente Castro, Alejandro Hernández, Mario Hernández, Enrique Palma, Álvaro Porras, Armando Rangel, Fredy Hernández

FLAUTAS

Julieta Cedillo*, Evangelina Reyes*, Luis Ernesto Diez De Sollano**, Horacio Puchet

FLAUTA Y PICCOLO

Luis Ernesto Diez de Sollano**

OBOES

Alejandro Tello*, Luis Delgado*, Norma Puerto de Dios

OBOE Y CORNO INGLÉS

Rolando Cantú**, Carlos Felipe Rosas**

CLARINETES

Eleanor Weingartner*, Luis Arturo Cornejo*, José Martínez

CLARINETE Y CLARINETE REQUINTO

Rodolfo Mojica**

FAGOTES

Wendy Holdaway*, Cecilia Rodríguez*, Carolina Lagunes

FAGOT Y CONTRAFAGOT

Ernesto Martínez**

CORNOS

Carlos Torres*, Gerardo Díaz Arango *, Javier León**, Artemio Núñez,
David Antonio Velásquez P., Martín Durán

TROMPETAS

Francisco López*, Juan Ramón Sandoval*, Edmundo Romero**, Josué Olivier Sánchez

TROMBONES

Fernando Islas*, Alejandro López Velarde*

TROMBÓN BAJO

Misael Clavería**

TUBAS

Roberto Garamendi*

TIMBALES

Julián Romero*

PERCUSIONES

Esteban Solano Casillas**, Alejandro Reyes, José Eduardo Chávez

PIANO Y CELESTA

Argentina Durán*

ARPA

Baltazar Juárez*

DIRECTOR EJECUTIVO Emilio Aranda, **SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN** Benito Alcocer, **JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE ARTÍSTICO** Roxana Acosta, **JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL** María del Carmen Juárez, **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN** Izkrah Pinto, **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES** Horacio Téllez, **DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA** Rodrigo Villaseñor.

Personal Administrativo Dora Sosa, Guadalupe de la Rosa, Jessika García, Juan Manuel Fuentes, Laura Hernández, Silvia Arriaga, Yolanda Torres, Gabriela León Fuentes, Joanna Ortega, Víctor Uribe, Karla González, Luis Gabriel Chávez.

Personal de Apoyo Emanuel Bórquez, Georgina Muñoz, Apolonia López, Sandra Razo, Mariana Salas, Carol Lodela.

ASISTENTES TEATRALES Arturo Sosa, Misael Torres, Arturo Serrano, Sergio Ángeles.

PRÓXIMOS CONCIERTOS • SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Sala Principal de Palacio de Bellas Artes



PINCELADAS SINFÓNICAS

*Viaje a través de los
"Cuadros de una exposición",
de Mussorgsky, Bernal Jiménez y Dvořák*

Ludwig Carrasco, director artístico
Andrei Ionita, violonchelo

Miguel Bernal Jiménez
Angelus

Antonín Dvořák
Concierto para violonchelo, op. 104 en Si menor
Modesto Mussorgsky
Cuadros de una exposición

Viernes 22, 20:00 h y domingo 24, 12:15 h

ARMONÍAS DE LEGADO E INNOVACIÓN
*Celebrando el 150 aniversario del nacimiento
de Rajmáninov con obras de Chopin
y la compositora mexicana-canadiense,
Alejandra Odgers*

Iván López Reynoso, director huésped
Jesús Enrique García Gómez, piano

Alejandra Odgers
Toni alossaan (¿A dónde vas?)
Frédéric Chopin
Concierto para piano núm.2 en Fa menor, op. 21
Serguéi Rajmáninov
Sinfonía núm. 2 en Mi menor, op.27

Viernes 29, 20:00 h y domingo 1, 12:15 h

GERENCIA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

Jesús José Sánchez Herrera, coordinador de administración | **Mariana Hernández Hernández**, coordinación de programación y proyectos especiales | **José Rojas Patiño**, coordinador editorial y de difusión | **Federico Emery Othón**, coordinador técnico | **Silvia Gil Rivera**, coordinadora de control de espectáculos | **José López Quintero**, coordinador de conservación y obras | **Martha Marianne Chávez Brizuela**, coordinadora de relaciones públicas | **Arturo Ricardo Murguía García**, coordinador de seguridad y vigilancia

COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

Jorge Peláez y Esparza, jefe de foro | **TALLER DE TRASPUNTE** Cristopher Arturo González Flores, jefe de taller. Sinohé Martínez Paredes | **TALLER DE TRAMOYA** Juan Pedro Peña Márquez, jefe de taller. Felipe Sosa Montes, Julio César Guerra Picazo, Jesús Dionisio Salinas del Castillo, Gabriel García Hernández, Sergio Meléndez Ensástiga, Luis Alejandro García Herrera, Daniel Samaniego Alvarado, Giselle Michelle Enzástiga Almaraz, Karla Magali Gutiérrez Cervantes, Carlos Flores López, Héctor Reyes Montero, Carlos Jafeth Campos Lara, Ricardo Lugo Acevedo | **TALLER DE MAQUILLAJE** Dolores Amparo Vargas Ayala, jefe de taller. Azalea Martínez López, Bibiana Eva Vázquez Rivera | **TALLER DE VESTUARIO** Ernesto Farías Pérez encargado de taller. Elvia Patricia Aceves García, Ricardo Castro Carrasco, María de los Ángeles Vargas Arellano, Fortino Pinzón Herácleo, Erik Daniel Ramírez Aceves, Laura Cedeño Castro, Fernando Aguilar Gutiérrez, Miriam Regina Legorreta Soria, Elvia Paola Andrade Márquez | **TALLER MECÁNICO** José Amado Castillo Barreto, jefe de taller. Javier Márquez Bernabé, José Luis Olivares Aguirre, Rodolfo Ponce Durán, Luis Alfredo Alejandro Durán Alvarado, Rubén Martín Sánchez Reyes, Alfredo Chávez Gómez | **TALLER DE ILUMINACIÓN** Roberto Carlos Arellano Ramos, jefe de taller. José Aníbal Castro Reyes, David Méndez Cruz, Federico Flores Fuentes, Julián Gerardo González Contreras, Juvenal Orozco Medina, Félix Jesús Galván Alonso, César Jesús Salinas Hernández, Joseline Hurtado Olivera | **TALLER DE AUDIO** Martín Fernando Jiménez Páramo, jefe de taller. Julio Cárdenas García, José Luis Román Pedraza, Saúl Martínez Cadena | **MULTIMEDIA** Viridiana González Vázquez | **TALLER DE UTILERÍA** Luciano Noé Alarcón Estrada, jefe de taller. Pedro Zaragoza García, Jonathan Eduardo Castillo Díaz, Miguel Gustavo Andrade Márquez, Mariana Fernández Sánchez | **ATENCIÓN ARTÍSTICA** Elena del Carmen Briseño Gómez de la Llata, jefa de área. José Joel García Maldonado, Ruperto Sánchez Nieto, Guadalupe Cejudo Sánchez, Sandra Rodríguez Maturano, Janeth López Rosado, Martín Antonio Alarcón Hernández, Jorge Mejía Nieto

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria

Marina Núñez Bernal
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Omar Monroy Rodríguez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Manuel Zepeda Mata
Director General de Comunicación Social

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

Lucina Jiménez López
Directora General

Héctor Romero Lecanda
Subdirector General

Lilia Torrentera Gómez
Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Silvia Carreño y Figueras
Gerente del Palacio de Bellas Artes



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL