

Guanajuato

Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato

Director huésped:
Enrique Arturo Diemecke

Director artístico:
Roberto Beltrán-Zavala

General | 75 minutos

**Octubre 28
21 h • 2022**

Teatro Juárez

Fotografía: Eduardo Rangel

Fotografía: Arnaldo Colombaroli

Programa

Gustav Mahler, 1860-1911

Sinfonía núm. 5 en do sostenido menor

1. Trauermarsch (Marcha fúnebre)
2. Stürmisch Bewegt (Tormentoso)
3. Scherzo
4. Adagietto
5. Rondo

Duración: 75 minutos

Público: General

¿Qué me dice la Quinta de Mahler?

Entrevista por Bentio Alcocer a Enrique Arturo Diemecke sobre la *Sinfonía No. 5* de Gustav Mahler, con motivo de su reciente interpretación en enero de 2020 con la Orquesta Sinfónica de Israel (Fragmento).

B. A.: ¿Qué es más real para ti: el sentido de música pura que señala Walter o el de música descriptiva que sugiere Mengelberg?

E. A. D.: Para mí la *Sinfonía No. 5* de Mahler es ante todo un sueño, metafísica. Yo, desde niño, solía visualizar la música y la obra de Gustav Mahler siempre despertaba en mí muchas imágenes, impresiones, nociones, sensaciones y sentimientos más allá de los sonidos y formas de composición. La *Sinfonía No. 5* no es una excepción. Puedo percibir aquello que movía al compositor al momento de crear esta obra: su amor, dirigido no sólo a Alma, la esposa de Mahler, sino a todo el mundo. Entiendo la visión de Mengelberg, que hablando sobre la “música descriptiva” de la sinfonía, se refería a este amor. Pero bien no podemos descartar la visión de Bruno Walter, puesto que él, siendo una persona cercana a Mahler, conocía sus intenciones y su trabajo, digamos, de primera fuente.

B. A.: Mahler, citado por La Grange, decía: “En Bach se encuentran reunidas todas las células vitales de la música, como en Dios en el mundo. Jamás ha existido una polifonía más sublime” ¿Dónde, en la obra de Mahler, podemos ver esa presencia de la polifonía de Bach?

E. A. D.: La polifonía al estilo de Bach se puede escuchar claramente en la tercera parte, en el quinto movimiento, específicamente con los violonchelos en el Número 2: tenemos la presentación del tema en una fuga, donde la imitación aparece en los violines segundos. Luego se suman las violas y se van agregando los demás instrumentos. Así sucesivamente, desplazándose entre varias tonalidades y diversas figuras rítmicas hasta alcanzar un clímax tremendo al regresar a la tónica. Esto es la esencia del estilo de Bach.

B. A.: La Grange cita a Mahler en una conversación con Alma, donde menciona que “estaba componiendo un Scherzo de una dificultad colosal, en el que las voces individuales son tan difíciles de tocar que cada una exigirá a un solista”. Todos somos conscientes de la magnitud y dificultad de esta sinfonía, pero en términos de análisis ¿qué recursos emplea Mahler para expandir o desarrollar sus temas, particularmente en este movimiento?

E. A. D.: Antes que nada, quisiera comentarles que es en el *Scherzo* donde me surge la idea de una lucha interna en Mahler, representada por dos fuerzas confrontadas que chocan todo el tiempo. A parte de ser un movimiento de grandes contrastes, por un lado, tenemos el tema principal con su aparente calma que se irá transformando en una fuerza descomunal y estridente, la cual estará en oposición a los dulces temas del *Ländler* o del corno *obligato*.

Finalmente, este *Scherzo* es una demostración de poder que nos permite ver a un Mahler distinto, un Mahler que arriba a un lugar, y otro que parte.

Ahora bien, este es un *Scherzo* aparentemente tradicional como en Beethoven en una forma tripartita, y pese a que sus secciones y temas están muy bien delimitados y son de fácil identificación por el público, éstos contienen elementos de ampliación muy particulares que el compositor emplea mediante variaciones tímbricas o el desplazamiento por varias tonalidades. Igualmente, para mí es una novedad maravillosa la aparición del corno *obligato* en lo que sería el *Trio*, ya que actúa como un solista con una línea melódica muy lírica.

B. A.: Con la composición de su Sinfonía No. 5 estamos ante un Mahler de madurez ya decantada, quien ha decidido renunciar a la Filarmónica de Viena y encuentra por fin a su compañera de vida. Este momento está lleno entre otras cosas de críticas buenas y malas, ¿qué piensas sobre el contexto “modernista” que destapa esta sinfonía? ¿Es una obra que define ya el siglo XX con su multitud de caminos y vanguardias, por ejemplo?

E. A. D.: Mahler siempre guardó distancia ante las críticas, buenas y malas, pero creo que lo hizo aún más con esta obra porque estaba muy seguro de sí mismo, ya que la concibió sin ningún prejuicio. De acá se desprenden dos elementos interesantes, primero es muy claro su objetivo, porque, ante todo, como ya les he dicho, destaca la gran fuerza emocional que inunda a Mahler en ese entonces, y los ejemplos son la fuerza para salir adelante después de estar a un paso de la muerte; la fuerza para dejar la Filarmónica de Viena; la fuerza ante la crítica y el ambiente en general de Viena, y la fuerza por eso que lo hace sentirse renacer, que es su entrega a Alma.

En segundo lugar, en lo musical, con el llamado de las trompetas al inicio de la sinfonía, para mí ya era la llegada de una nueva era. Es el final y el inicio de algo. Mahler abre caminos sonoros y emocionales distintos con un nuevo estilo de composición en donde las formas y la armonía preestablecidos simplemente se desbordan con gran energía. Muchas expresiones conocidas hasta entonces estarán rebasadas, y, por último, otra gran aportación es, desde luego, la orquestación, que es esa falta de pudor para desarrollar, expandir y romper los moldes tradicionales del color instrumental. Pero atención, porque con esto Mahler no renuncia al pasado ya que en su gran técnica y claridad están la seguridad de la forma, la armonía y la estructura tonal, dejando constancia de que intelectualmente estamos ante una obra de arte.

Del mismo modo voltea hacia Bach como lo hicieron previamente Beethoven, Mendelssohn, Brahms. Un Bach, que al igual que Mahler fue un vanguardista, un visionario y un amante estudioso de la antigüedad. Mahler se va a ligar a la figura de Bach por el estudio de su polifonía, pero además porque contiene en su inconsciente germánico esa urgencia de llevar a la armonía más allá de sus propios límites.

B. A.: *¿Es el Adagietto una dualidad de “pesimismo-muerte”, o es un “canto de amor” verdadero de Gustav por Alma? ¿Es el “Thanatos-Eros” del que nos habla Lebrecht? ¿Es cierta esta ambigüedad musical: energía vital y muerte?*

E. A. D.: Para mí el *Adagietto* es el punto culminante del sueño del que les había hablado antes. Siento que es música que está más allá del bien y del mal porque allí se encuentran los anhelos más profundos que un ser humano pueda tener de amor y tristeza simultáneamente. Es igualmente un renacer en Mahler —yo empleo la metáfora “como gotas de lluvia que caen”—, porque recordemos que Mahler había estado recientemente en riesgo de muerte, estaba, efectivamente, entre la vida y la muerte. De igual modo, este movimiento contiene pasión contenida. Durante este movimiento tenemos varios momentos climáticos, pero al final en la recapitulación el compositor aparece ansioso como queriendo poseer a su amada. Entre pausas y arranques se revelan dos deseos encontrados: de ofrecer todo al amor y al mismo tiempo de frenar, como queriendo congelar el tiempo para la pasión; contenerse para mantener a la amante eternamente.

Bibliografía

De La Grange, Henry-Louis. *Gustav Mahler*. Traducción Francisco López Martín. Editorial Akal. Madrid, España, 2014.

Lebrecht, Norman. *¿Porqué Mahler? Cómo un hombre y diez sinfonías cambiaron al mundo*. Traducción Bárbara Ellen Zitman Ross. Alianza Música, Editorial Alianza. Madrid, España, 2011.

Silbermann, Alphons. *Guía de Mahler*. Traducción Jesús Albores. Alianza Música, Editorial Alianza. Madrid, España, 1986.

Walter, Bruno. *Gustav Mahler*. Traducción Soledad Gafaell Vivanco. Alianza Música, Editorial Alianza. Madrid, España, 2002.

Enrique Arturo Diemecke, director de orquesta

Es director general, artístico y de producción del Teatro Colón en Buenos Aires, director artístico de la Filarmónica de Buenos Aires y director artístico de la Sinfónica de Flint, Michigan, EEUU. Recibió el premio Medalla al Mérito en Artes por parte de la Asamblea Legislativa de la CDMX y el premio como Mexicano Distinguido de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En 2019 fue nombrado director honorario de la Sociedad Mahler y recibió el Diploma al Mérito por parte de la Fundación Konex, como uno de los cinco mejores directores de orquesta en Argentina en la última década.

Fue director artístico de la Ópera de Bellas Artes de México y fue galardonado con los premios Grand Prix de l'Académie du Disque Lyrique en varias ocasiones, incluyendo la Bruno Walter Orfeo de Oro como Mejor director de ópera y el Orfeo de Jean Fontaine de Oro a la Mejor grabación vocal. En Montpellier dirigió el exitoso lanzamiento de Deutsche Grammophon de *Le jongleur de Notre Dame*, de Jules Massenet con el tenor Roberto Alagna, ganando el Grand Prix de l'Académie du Disque Lyrique de París. También grabó la música de Ginastera, Villa-Lobos Chávez y Revueltas con las principales disqueras Sony, Deutsche Grammophone, Lyric, Dorian y EMI. En 2002 fue nominado al Grammy Latino en la categoría Música Clásica.

Con 20 años al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional Diemecke la llevó a ser una de las principales instituciones musicales de México y América Latina con programas, series, giras y grabaciones únicas.

Nacido en México, comenzó a tocar el violín a los seis años con su padre y más tarde con Henryk Szeryng. Estudió en la Universidad Católica en Washington y con Charles Bruck en la Escuela Pierre Monteux para directores avanzados con una beca otorgada por Madame Monteux.

Diemecke es un compositor y arreglista orquestal, y ha dirigido su propia composición *Die-Sir-E* en los Estados Unidos en 1999, obra encargada por el Festival de Radio France para el concierto final de la Copa Mundial en Francia en 1998. También fue comisionado para escribir un poema sinfónico para la Orquesta Sinfónica de Flint, y sus obras *Chacona a Chávez* y el *Concierto para guitarra* han recibido numerosas actuaciones tanto en Europa como en los Estados Unidos. Durante la temporada 2001-2002, se dio el estreno mundial de su obra *Camino y visión* con la Filarmónica de Tulsa. Su más reciente concierto para marimba *Fiesta Otoñal* tuvo un estreno de gira mundial en Rusia, Argentina, México, Colombia, Italia, España, Estados Unidos, Perú y Brasil.

Roberto Beltrán-Zavala, director titular

Considerado unánimemente por orquestas, público y prensa especializada como uno de los más interesantes directores de su generación, en los últimos años Roberto Beltrán-Zavala ha desarrollado una sólida reputación internacional como artista del más alto nivel. Comunicador excepcional y músico altamente cualificado, construye relaciones fuertes e intensas con las orquestas con las que trabaja y es muy respetado por su entusiasta y devoto compromiso con las obras que dirige.

En sus últimas temporadas, las actividades del maestro Beltrán-Zavala incluyeron exitosos debuts con orquestas en Holanda, Bélgica, Italia, Alemania, Suiza, Francia, Rumania, Polonia, Malta, Argentina y México, dirigiendo piedras angulares del repertorio tales como los ciclos integrales de las sinfonías de Dmitri Shostakovich y Gustav Mahler, así como obras capitales del siglo XX de compositores como Stravinsky, Varese, Boulez, Messiaen, Bartok y Ligetti.

Desde 2015 es director principal de la emblemática Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) desde 2015, es también el director artístico de la Orquesta de Rotterdam, considerada por la prensa especializada como una de las mejores orquestas de cámara de Europa. También es director titular del AKOM Ensemble, un grupo contemporáneo con sede en los Países Bajos y ha sido recientemente nombrado director musical del prestigioso Festival Internacional Palermo Classica en Italia.

Ha dirigido, entre otras, a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta del Siglo Dieciocho, Orquesta Sinfónica Nacional de México, Orquesta de Auvergne, Filarmónica de Silesia, Holland Symphonia, Orquesta de la Radio Nacional de Rumania, Rotterdam Philharmonic, Orquesta de Cámara de Bélgica, Orquesta Sinfónica de Xalapa, Sinfónica de Sanremo y la Orquesta Filarmónica de Malta.

En otoño de 2016, BIS Records lanzó en todo el mundo su CD con un repertorio de Shostakovich y como parte de una serie llamada Essential Music. La grabación recibió un extraordinario reconocimiento por parte de la crítica especializada (The Strad, Gramophone, Klassik Heute, Amadeus, etc), así como una excelente acogida del público. Así mismo, en diciembre del 2019 la Universidad de Guanajuato lanzó al mercado su grabación en vivo de la *Tercera sinfonía* de Gustav Mahler. Roberto Beltrán-Zavala tiene nacionalidad mexicana y holandesa y vive en Rotterdam, Países Bajos.

Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato *Tradición y vanguardia*

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) ocupa un lugar privilegiado en el panorama musical de México como uno de los ensambles orquestales de mayor prestigio en el país y con una sólida proyección internacional. Desde su fundación, importantes solistas y directores han participado en los programas de la orquesta, entre ellos Francesca DeGo, Yuja Wang, Brodsky Quartet, Shlomo Mintz, Dmitri

Hvorostovsky, Neeme Järvi, Cyprien Katsaris Christian Lindberg, Eduardo Mata, Jorge Federico Osorio, Leif Segerstam, y el Trío Altenberg.

En razón de su alta calidad interpretativa, la OSUG es la orquesta residente del Festival Internacional Cervantino, el festival dedicado a las artes escénicas más importante de América Latina, mismo en el que ha participado con programas de gran trascendencia como el estreno en México de la *Sinfonía núm. 4* de Lutoslawski, las Sinfonías núm. 4 y 7 de Shostakovich, *Das Lied von der Erde* de Mahler y decenas de estrenos y ejecuciones de obras de compositores tales como Mario Lavista, Joaquín Gutiérrez Heras, Phillip Manoury, Igor Stravinsky, Anton Bruckner y Silvestre Revueltas. Gracias a su enorme repertorio, dinamismo y personalidad, la OSUG ha sido invitada a diversos festivales nacionales y ha realizado múltiples giras internacionales.

Esta orquesta es testimonio vivo de la larga tradición cultural del estado de Guanajuato y es la primera orquesta profesional permanente de una universidad mexicana. Su concierto inaugural ocurrió el 25 de abril de 1952 bajo la batuta del maestro José Rodríguez Frausto, quien estuvo al frente de ella por 34 años. En 1986 asumió la dirección el maestro Mario Rodríguez Taboada y para 1992 la OSUG se fusionó con la Filarmónica del Bajío para crear un solo organismo, del cual asumió la titularidad Héctor Quintanar. Durante este período la orquesta desarrolló un valioso proyecto de difusión de la música nacional con la grabación de seis discos compactos de la colección Compositores Mexicanos, integrada por 32 obras inéditas de 23 autores.

En 1997 José Luis Castillo asumió el cargo de director titular y expandió notablemente el repertorio de la orquesta, recorriendo todas las etapas del vasto espectro musical con un acento particular en lo contemporáneo. De 2005 a 2011 Enrique Bátiz asumió el cargo de director invitado y asesor musical, con quien la OSUG realizó giras por China y Egipto.

En 2012, año en que la OSUG cumplió sesenta años de existencia, se designó como director titular al maestro Juan Trigos, quien continuó la idea de difusión de la música nacional impulsada en la OSUG por Héctor Quintanar. Entre 2012 y 2014 se efectuaron giras por México, Estados Unidos e Italia.

En junio de 2015 Roberto Beltrán-Zavala fue nombrado director titular de la OSUG. Con una sólida carrera internacional y una nutrida agenda de conciertos, su enfoque en el sonido orquestal y en el repertorio postromántico ha dado a la OSUG una profunda personalidad como ente artístico.

En mayo y junio de 2017, con motivo de sus 65 años de fundación, la OSUG realizó exitosamente una gira por Europa, donde compartió escenario con, el Cuarteto Brodsky, Francesca DeGo y Shlomo Mintz, en importantes salas de conciertos y teatros de España, Francia, e Italia donde se culminó con un exitoso concierto en la prestigiada sala Verdi en Milán. Este año celebra 70 años de existencia.

Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato

Director titular: Roberto Beltrán-Zavala

Violines primeros: Dimitry Kiselev (concertino), Héctor Hernández Pérez (asistente de concertino), Maksim Smakkev, Jorge Luis Torres Martínez, Pedro Manuel Zayas Alemán, Luis Enrique Palomino, Katherine Giovanna Ramírez, Urpi Dainzú Holguín González, Yessica Melgar y Alexander Applegate

Violines segundos: Roman Yearian *, Sergio Andrés González **, Elizabeth Martínez Ramírez, María Camila Florez, Claudia Valeria Blanco Mota, Andrés Idelfonso Gallegos Rodríguez, Carlos Alberto López García, Moab Alberto González López, Fidel Berrones Goo y Óscar González

Violas: Lydia Bunn*, Betsabé Jiménez Valencia, Carlos Reyes Hernández, Augusto Antonio Mirón Pleitez, Anayantzi Oropeza Silva y Víctor Manuel Rufino Figueroa

Violonchelos: Michael Severens *, Luis Gerardo Barajas Bermejo, Fernando Melchor Ascencio, Bruno Mente, Fortunato Rojas Francisco, Omar Barrientos y Leslie Caballero

Contrabajos: Russell Brown *, Óscar Argumedo González *, Jorge Preza Garduño, Rodrigo Mata Álvarez, Pedro Álvarez Vigil, Guillermo Caminos López y Andrés Peredo Plascencia

Flautas: Cuauhtémoc Trejo *, Baltazar Díaz ** y Laura Gracia

Oboes: Héctor Fernández * y Jorge Arturo García Villegas

Clarinetes: Hugo Manzanilla * y Heather Millette ** (clarinete piccolo)

Fagotes: Katherine Snelling *, Alan Monahan **
(contrafagot) y Ariel Samaniego

Cornos: Claire Hellweg *, Darío Bojórquez **, Michelle Pettit y Daniel Norman

Trompetas: Macedonio Pérez Matías *, Juan Cruz Torres Díaz ** y José Cayetano Hernández Díaz

Trombones: Louis Olenick * y Gil Martínez Herrera * (-)

Trombón bajo: John Swadley

Tuba: Salvador Pérez Galaviz *

Tímboles: Óscar Samuel Esqueda Velázquez *

Percusiones: Mario Alonso Gómez Sosa **, Octavio Zapién González, Alan Sánchez Sánchez y Ulises Hernández

Arpa: Dulce María Escudero Pérez

Piano: Iván Hugo Figueroa **

*Principal

**Coprincipal

***Invitado

(-) Temporal

Personal Administrativo OSUG

Gerente: Alejandro Guzmán Rojas

Coordinadora de personal: Carolina Pérez Cortés

Coordinadora de producción: Lilian Bello Suazo

Coordinador de Biblioteca: Juan Carlos Urdapilleta Muñoz

Coordinadora de relaciones públicas: Beatriz Adriana González Pérez

Administradora: Zugehy Alejandra Soto Vázquez

Auxiliares técnicos: Cuauhtémoc Vega e Iván Rodríguez Rocha

PROGRAMACIÓN
SUJETA A CAMBIOS

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria de Cultura

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

Mariana Aymerich Ordóñez
Directora General del Festival Internacional Cervantino
y Circuitos Culturales

@cervantino

Orquesta Sinfónica
de la Universidad de
Guanajuato

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

GOBIERNO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

Guanajuato
ESTADO EN CRECIMIENTO

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Ministry of Culture,
Sports and Tourism

Embajada de la
República de Corea

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

