

SINFONIETTA MIQ

JUAN TRIGOS, DIRECTOR ARTÍSTICO

QUINTO ANIVERSARIO

Segunda
temporada
2025

Juan Trigos
Director Artístico

Noviembre
13 / 20 / 27

Jueves 13

Trío Ritter / Bitrán

Beethoven, Schumann,
Brahms, Ponce y De Elías.

Jueves 20

Cuarteto Bayún 20.02

Mozart, Beethoven y Ruvalcaba.

Jueves 27

Sinfonietta MIQ

Daniela D'Ingiullo, soprano

Händel, Nielsen y Gubaidulina.

Conciertos: 20:00 h

Museo Iconográfico del Quijote

Manuel Doblado 1, Centro. Guanajuato, Gto.

DIRECTORIO

Libia Dennise García Muñoz Ledo

Gobernadora Constitucional del Estado de Guanajuato

Ana Sara Ferrer Bohorques

Presidenta de la Fundación Cervantina de México, A.C.

Onofre Sánchez Menchero

Director General del Museo Iconográfico del Quijote

Juan Trigos

Director artístico Sinfonietta MIQ

Daniela D'Ingiullo

Mánager Sinfonietta MIQ

Alex Jiménez Ruanova

Carlos Vidaurri Aréchiga

Notas al programa

Claudia Alejandra Sánchez Gutiérrez

Coordinadora de Proyectos Culturales

Luz María Loya Orellana

Corrección de estilo

Sinfonietta MIQ e invitados

5to Aniversario

Segunda temporada 2025

La **Sinfonietta MIQ** es una iniciativa del Mtro. Juan Trigos, que se concreta con el apoyo del Museo Iconográfico del Quijote y de su director, el Lic. Onofre Sánchez Menchero.

La **Sinfonietta MIQ** resulta una propuesta innovadora por su concepto de programación y versatilidad en las combinaciones instrumentales, misma que se plantea como un proyecto de confluencia artística para colocar en primer plano la alta cultura musical. Su objetivo es la difusión del repertorio de música de cámara de los grandes clásicos y, particularmente, la de los autores de los siglos XX y XXI, con una presencia sustancial de la música nacional y abarcando las principales tendencias estéticas, géneros y estilos. Asimismo, recupera la importante figura del compositor residente en cada una de las temporadas, además de incluir cuantiosos estrenos, tanto en México como mundiales.

La **Sinfonietta MIQ** está formada por un grupo de talentosos músicos de varias procedencias, seleccionados no sólo por su excelencia sino también por su predisposición a este tipo de repertorio.

Segunda temporada 2025

PROGRAMA I

Jueves 13 de noviembre de 2025 a las 20:00 h
Museo Iconográfico del Quijote, Guanajuato, Gto.

Trío Ritter/Bitrán

Arón Bitrán, *violín*

Álvaro Bitrán, *violonchelo*

Rodolfo Ritter, *piano*

Juan Trigos, *director artístico*

Juan Trigos, compositor y director de orquesta. Creador del concepto *Folklore Abstracto*. De su extensa producción destacan sus óperas, sinfonías, cantatas y conciertos para diferentes instrumentos. Actualmente es Profesor de Composición en la University of Kentucky en Lexington (EUA). En 2023 fue premiado con la *The Azrieli Commission for International Music* y el *Miami Individual Artists*. En 2022, con la residencia *Elena Diaz-Verson Amos Eminent Scholar en estudios de Latinoamérica* para enseñar en la Schwob School of Music de la Columbus State University (Georgia, EUA). En 2020 lo premian con el encargo de la *Fromm Foundation* de la Universidad de Harvard, EUA. Como director de orquesta se ha especializado en música del siglo XX y contemporánea, dedicando particular atención al repertorio nacional. Ha promovido un sinnúmero de partituras por medio de encargos, ejecuciones en vivo y grabaciones con numerosos coros, ensambles y orquestas sinfónicas en varias partes del mundo. Fue director titular de la Orquesta de Cámara del INBAL, del ensamble Eastman Broad-Band y de las sinfónicas de la Universidad de Guanajuato y de Oaxaca. Con esta última es notable el proyecto de grabación de cuatro discos compactos monográficos de los compositores Mabarak, Rasgado, Villaseñor y uno propio (iTinerant 2016). Las grabaciones más recientes de su música incluyen los discos monográficos *Juan Trigos: Ella-Miau, Hemoction Opera in One Act* (PromoMusica International 2024), *Juan Trigos. Guitar Works 1* (Naxos, 2025) y el álbum *Sound without Borders* (Da Vinci Classics, 2025) que incluye su "Tombeau de Castiglioni" para flauta y piano.

Doce Variaciones sobre un tema del oratorio "Judas Macabeus" de Haendel WoO 45
violonchelo y piano

Ludwig Van Beethoven
(1770-1827)

Petite Valse
violonchelo y piano

Alfonso de Elías
(1902-1984)

Sonata para violín y piano Op.105 No.1
Mit Leidenschaftlichem Ausdruck
(en movimiento)
Allegretto
Lebhaft (animado)

Robert Schumann
(1810-1856)

INTERMEDIO

Sonata Breve
violín y piano
Allegretto mosso
Adagio
Allegro allá spagnuola

Manuel M. Ponce
(1882-1948)

Trio No.2 Op.87 en do mayor
Allegro
Andante con moto
Scherzo. Presto-Poco menos presto-Presto
Allegro giocoso

Johannes Brahms
(1833-1897)

En la constelación de la música de cámara en México ahora destella un nuevo astro, el **Trio Ritter–Bitrán**, recién constituido en el presente 2025 por tres músicos cuya trayectoria internacional es ampliamente reconocida en México, América Latina, Europa y los EEUU; Aarón Bitrán al violín, Álvaro Bitrán en el violonchelo y Rodolfo Ritter al piano. Los tres han desarrollado una sólida y admirable carrera individual que comprende todas las épocas latitudes y estilos de la música de arte occidental, que incluye estrenos de compositores actuales, así como el rescate de obras que yacían olvidadas en repositorios públicos y privados y que volvieron a sonar gracias a su voluntad artística; los hermanos Bitrán fundaron el legendario Cuarteto Latinoamericano (1981-1982) agrupación que estuvo activa durante varias décadas con residencia permanente en nuestro país, durante su existencia contribuyeron con su arte a elevar la interpretación camerística a las cumbres que exige esta expresión musical; su impronta ha quedado plasmada a través de cientos de memorables presentaciones en los escenarios más reconocidos, así como los más modestos de los cinco continentes, incluyendo por supuesto nuestra geografía. Con su labor sellaron una época decisiva para la difusión del arte del cuarteto de cuerdas; su trabajo ha quedado atesorado en la memoria de un gran público, así como en grabaciones discográficas que consignan la interpretación de obras de compositores de todas latitudes y épocas; estrenos, rescates históricos, repertorio canónico universal, etc. Lo mismo se puede afirmar de Rodolfo Ritter, uno de los pianistas mexicanos más versátiles de su generación, con una carrera que correlativamente a la de sus colegas antes mencionados abarca una extensa geografía mundial, donde ha expuesto un repertorio ecléctico al piano solo y como solista con orquesta, además de su colaboración con diversos ensambles de cámara. En su carrera ha enfatizado la obra de compositores mexicanos y ha contribuido a la exhumación de importantes composiciones de autores nacionales y varias de ellas se han plasmado en múltiples grabaciones discográficas y audiovisuales aparte de su ejecución en conciertos; ahora en unión con los hermanos Bitrán establecen este ensamble que refresca el elenco de agrupaciones camerísticas de México y que con seguridad habrá de otorgar grandes satisfacciones, lo mismo al público como a los compositores que acaso incitados por el arte de este consorcio emprendan la redacción de nuevas obras que eventualmente estén dispuestas en sus atriles.

Damos pues la enhorabuena a este nuevo ensamble que debuta en Guanajuato en el patio del Museo Iconográfico del Quijote, espacio emblema de la difusión de la música de cámara de nuestro entorno y dentro de la programación del proyecto: Sinfonietta MIQ e invitados, encabezado por el Mtro. Juan Trigos en su segunda temporada 2025.

Doce Variaciones sobre un tema del oratorio “Judas Macabeo” de Haendel, WoO 45 de **Ludwig Van Beethoven** es una obra temprana compuesta en 1796 y una de las primeras escritas para chelo y piano. La escribió para Federico Guillermo II rey de Prusia, el “Rey chelista”, sin embargo, fundamentalmente es un homenaje de admiración a la música de Handel. Beethoven fue uno de los mejores improvisadores y uno de los más ingeniosos cultivadores del formato de “tema con variaciones”, para esta composición eligió el himno (*¡Ved, llega el héroe conquistador!*) del *Oratorio Judas Macabeus* de Handel que venía bien para adular al monarca y exaltar su poderío, en las doce variaciones Beethoven busca la amalgama del chelo con el piano, pero ante todo explora la sonoridad del chelo. Como corresponde a cualquier juego de variaciones el punto de partida es un tema original, propio o ajeno, el cual es variado en su armonía, ritmo, modalidad y melodía. Beethoven trabaja el virtuosismo, lo lírico y lo dramático, logrando una colección de enfoques que enriquecen el tema original. La melodía es tan popular que cualquier público la identifica con facilidad pues esta ha formado parte de las lecciones de flauta dulce que se impartían en la educación básica a nivel mundial.

El *Petite Valse* es una de las cuatro composiciones que **Alfonso de Elías** compuso para chelo y piano, redactada en 1927 la pieza evoca la música en boga en el México del Porfiriato, del último tercio del XIX y principios del XX, la pieza no es un Vals para bailar sino una estilización de esta danza, tamizada por un compositor culto que busca una creación sofisticada aunque inspirada en estas piezas ligeras de salón, el nombre en francés es remembranza del afrancesamiento de la sociedad porfiriana, por su estructura y elegancia se percibe una afinidad con la estética del *Minueto* de Ricardo Castro.

La literatura musicográfica ha señalado en varios textos que **Robert Schumann** no quedó conforme con su *Sonata para piano y violín Op.105 No.1*, concebida en septiembre de 1851, año prolífico y agitado para el maestro que entonces se desempeñaba como director en Düsseldorf. Se afirma que fue redactada en poco menos de una semana; en ese mismo año estrenó la Sinfonía Renana y compuso canciones, obras corales, sinfónicas y de cámara. La sonata ha sido calificada como indicio de decadencia o declive en la expresión del compositor reflejada en obras anteriores, pero a la vez se dice que la obra expone laberintos dramáticos y psicológicos conseguidos por su inspiración.

Sonata breve, esta pequeña obra maestra de **Manuel M. Ponce** forma parte del repertorio de muchos artistas mexicanos y de otras latitudes, la *Sonata* se interpreta con frecuencia en las salas de concierto; fue escrita en 1930 cuando Ponce se formaba en Europa, el manuscrito está fechado a principios de diciembre de este año y su estreno se registra en 1934, en la École Normale de Musique de París a cargo de Aurelio Fuentes al violín y Hélien Huvelin al piano. En esta obra y otras composiciones de Ponce de la misma época se advierte la asimilación de algunos recursos utilizados por los estilos neoclásico e impresionista, entre los cuales podemos citar el uso de modos antiguos, la síntesis formal, el cromatismo y la politonalidad, entre otros, todo esto procesado por la fantasía del gran maestro mexicano que imprime en su trabajo la esencia de su patria que confiere a su música la personalidad que la distingue.

Culmina este concierto con el *Trio No.2 Op.87 en do mayor* de **Johannes Brahms**, el segundo de tres que escribió, rubricado en 1882 luego de haber colocado las primeras notas en el pautado dos años atrás. Brahms estaba en plenitud de su éxito económico, a la mitad de la vida y era un compositor famoso; sin embargo, había dejado el piano y sus cercanos lo advirtieron, dejó entonces de ser el virtuoso para dedicarse de lleno a la composición y él sentía legítimamente que ese era el rumbo y que su arte valía. Refiere Howard Posner que el compositor profirió estas palabras dirigidas a su editor: “Aún no ha tenido un trío tan hermoso de mí y muy probablemente no ha publicado algo igual en los últimos diez años”. Tenía razón el maestro, pues en su producción camerística se cristaliza su inventiva, su técnica y su intelecto. Dedicó cuarenta años a la música de cámara, dejando un legado considerable para diversas combinaciones, sin contar muchas que destruyó entre ellas, *veinte cuartetos!* por considerarlos “no buenos”, refundió muchas piezas y reescribió otras para diferentes instrumentos. Hoy todo lo que conocemos de su catálogo se considerada como obras maestras y este *Trio Op. 87* no es la excepción, aun a pesar de que en su devenir ha sido signado por algunos como: “artificioso y carente de lirismo”, el público de esta noche como ocurre en cada ocasión que se ejecuta es quien tiene la última palabra.

Carlos Vidaurri Aréchiga

Arón Bitrán, violín

Nacido en Chile y naturalizado mexicano desde 1974, es un destacado violinista y docente. Estudió en el Conservatorio Nacional de México y en la Universidad de Indiana. Desde joven se presentó como primer violín en un cuarteto familiar en América Latina. En 2012, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México y se unió al Sistema Nacional de Creadores como Creador Emérito. Ha sido solista con importantes orquestas de América Latina y Estados Unidos. Actualmente enseña en varias instituciones en México. Como miembro fundador del Cuarteto Latinoamericano, ha realizado giras internacionales y ha ganado dos Grammy Latinos por sus álbumes de música clásica.

Álvaro Bitrán, violonchelo

Destacado violonchelista mexicano, ganador en dos ocasiones del premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Clásico y el premio *Diapasón D'Or* en Francia por su grabación de “Black Angels”. Ha recibido importantes condecoraciones, como la Medalla de las Bellas Artes en México y la Orden al Mérito Pablo Neruda en Chile. Como miembro fundador del Cuarteto Latinoamericano ha grabado obras de compositores mexicanos.

Actualmente enseña en el Centro Cultural Ollín Yolitzli, la Facultad de Música de la UNAM y el Conservatorio Nacional de México, además de ofrecer clases magistrales en diversas instituciones y festivales a nivel nacional e internacional.

Rodolfo Ritter, *piano*

Pianista, compositor e investigador musical de origen mexicano-alemán, considerado “uno de los exponentes del piano más importantes de Latinoamérica” (Jornada, Notimex). Ganador de la medalla de oro del Concurso Nacional de Piano “Angélica Morales-YAMAHA” y del Concurso Internacional “Liszt-Parnassòs”. Como Concertista de Bellas Artes de tiempo completo también se desempeña como profesor de la Maestría de Música Mexicana en el Conservatorio Nacional de Música y en la Universidad Panamericana. Es solista frecuente de más de treinta agrupaciones orquestales en tres continentes con un amplio repertorio de más de cuarenta conciertos para piano y orquesta, incluyendo integrales de Brahms, Rachmaninoff, Shostakovich y Bartók entre muchos otros. Sus composiciones se han presentado exitosamente en México, Suiza y Taiwán.

Segunda temporada 2025

PROGRAMA II

La conversación de las estrellas: Mozart, Ruvalcaba, Beethoven
Homenaje a Higinio Ruvalcaba

Jueves 20 de noviembre a las 20:00 h
Museo Iconográfico del Quijote, Guanajuato, Gto.

Cuarteto Bayún 20.02
Dimitry Kiselev, 1er violín y director artístico
David Pérez, 2do violín
David Gutiérrez, viola
Luis Barajas, violonchelo

Adagio y fuga en do menor W. Amadeus Mozart
K.546 y K426 (1756-1791)

Cuarteto para cuerdas no. 6* Higinio Ruvalcaba[^]
Moderato (1907-1976)
Allegro. Meno. Allegro
Andante
Presto (alla tarantella)

INTERMEDIO

Gran fuga Op. 133 Ludwig van Beethoven
 (1770-1827)

[^]) Homenaje in memoriam, *Estreno en Guanajuato

El ensamble **Bayún 20.02** fue creado en el año 2016 a iniciativa de un grupo de jóvenes guanajuatenses deseosos de interpretar y divulgar la música escrita para cuarteto de cuerdas. Para lograr su cometido resolvieron buscar apoyo en la experiencia artística y pedagógica del destacado maestro ruso, avecindado en nuestra ciudad, Dmitri Kiselev, quien generosamente accedió a tutorarlos consiguiendo, en poco tiempo, resultados formidables a partir de la cantera musical guanajuatense. De este modo comenzó su andadura este consorcio, entre la experiencia y el ímpetu juvenil; logrando conjugar la prestigiosa técnica de cuerda de la “escuela rusa” con el temperamento mexicano y su sensibilidad. Esta mutualidad sincrética ha dado un generoso rendimiento que les permite abordar con decoro y solvencia el repertorio dedicado por los grandes compositores para la agrupación más emblemática de la música de cámara. Bayún es el nombre de un gato mítico de la literatura popular rusa, cuya voz mágica puede curar cualquier enfermedad, aunque prefiere utilizarla para adormecer a los viajeros infortunados y comérselos. Suponemos que el grupo pretende asociar metafóricamente su trabajo musical únicamente con aquel aspecto de la personalidad del Bayún cuya mágica voz cura las enfermedades, lo que tal vez esta noche podamos comprobar; el ensamble ha renovado la alineación de sus integrantes y actualmente se identifica nominalmente como **Bayún 20.02**

El origen del cuarteto de cuerdas se puede identificar desde el primer cuarto del siglo XVIII en diversos lugares de Europa, durante el último periodo del Barroco, sin embargo, el establecimiento tanto de la agrupación como del género tal como hoy lo conocemos se reconoce hacia 1769, a partir de la *Op. 9* de Josep Haydn. Desde entonces la escritura cordal a cuatro partes fue evolucionando paulatinamente hasta consolidar el conjunto instrumental que es reconocido como una de las formaciones instrumentales camerísticas más refinadas, equilibradas y apreciadas de la música occidental; merced —entre otras cosas— a su homogeneidad tímbrica, pero también sin duda por su correlación con la forma musical que lleva el mismo nombre (cuarteto) y que es una composición dispuesta para tal plantilla. Destacados cultivadores del cuarteto son: **Mozart** y Beethoven de quien hoy escucharemos su música. Mozart está a cargo de abrir este recital con su *Adagio y fuga en do menor K546 & K426* para cuerdas, aunque la fuga es una transcripción de su *Fuga en do menor para dos pianos K 426*, escrita en 1783, la composición unida al Adagio se asume como una pieza en dos partes, datada, para su publicación en Viena, el 26 de junio de 1788. Mozart se inspira en el estilo contrapuntístico de Bach, aunque en la pieza se puede apreciar un progresivo cambio estilístico desde el clásico propio de la época de Mozart hacia un estilo barroco afín a la escritura “bachiana” que influyó en él a partir del contacto con el arte de Bach y Handel hacia 1782.

Beethoven aborda la composición de cuartetos hasta los treinta años, tal vez probando con ello la dificultad específica del género, pero indudablemente certificando al mismo tiempo su maestría compositiva. La producción cuartetística de Beethoven consta de 16 opus y se desarrolla a lo largo de su vida; esta producción es en sí misma un testimonio de la evolución y perfeccionamiento que fue adquiriendo el género como lo demuestra palmariamente la monumental *Gran Fuga* que hoy escucharemos. Esta pieza fue compuesta originalmente como el último movimiento del *Cuarteto n.º 13, Op. 130*. Sin embargo, su complejidad, estilo introspectivo y experimental, en relación con la producción anterior del propio Beethoven y aun comparada con el resto de los movimientos del propio cuarteto, contribuyeron a inducir una mala recepción por el público y crítica, razón por la cual el editor convino con el compositor en hacer una edición específica para publicar separadamente este último movimiento, conocido desde entonces como: *La Gran Fuga Op. 133*. Esta fuga representa un desafío técnico y estético que expone una magistral revisión del contrapunto, cuyo paradigma es Bach, revitalizado por el genio de Bonn que siempre estuvo adelantado a su época con su escritura innovadora.

Homenaje a Higinio Ruvalcaba (1905-1976)

El compositor Jalisciense **Higinio Ruvalcaba** nació en Yahualica, Jalisco, en 1905. Su padre era miembro de la banda de música de su pueblo, Higinio tuvo un contacto muy temprano con el violín, pues con solo cuatro años ya lo pulsaba y un año después se presentó en el Teatro Degollado. Al conocerlo, el importante profesor tapatío de la época, Félix Peredo, lo toma bajo su tutela y logró capitalizar el talento del niño con una esmerada atención a sus cualidades naturales. Higinio da su primer recital como solista a los diez años, con un programa que eventualmente solo abordarían los ejecutantes de más edad y experiencia. Al poco tiempo se advirtió que en la región no había quien pudiera seguir formando al pequeño virtuoso, lo que define su inminente traslado a la ciudad de México en 1922, mismo año que ingresa al Conservatorio Nacional donde permanece hasta 1925 bajo la guía del profesor español Mario Mateo. Hacia 1928 se integra a la Orquesta Sinfónica Nacional y en 1931 obtuvo el primer premio, por lo que fue seleccionado como solista del Concierto de Weinawsky, con la mencionada orquesta. Desde 1935 fue nombrado violín concertino de la Sinfónica Nacional, en donde permaneció hasta 1940.

El Cuarteto Lenner, que en ese momento ejercía una estancia en México, conoció a Ruvalcaba y quedó impresionado por su extraordinario nivel técnico y artístico, esto los motivó a ofrecerle el puesto de violín primero a la muerte de Jano Lenner en 1959. El Cuarteto Lenner ostentaba una trayectoria de prestigio internacional y pudo continuar con su reputación y carrera gracias a la integración de Ruvalcaba en el primer violín, conservando la alineación con los demás integrantes de la formación original: José Smilovitz al violín segundo, Herbert Froelich en la viola e Irme Hartmann al violonchelo.

Ruvalcaba formó matrimonio con la pianista concertista Carmen Castillo Betauncourt, ambos constituyeron un dúo de violín y piano que fue emblemático en su momento y un vehículo para el estreno de muchas obras del maestro. Ruvalcaba fue un compositor prolífico que se desarrolló en el ámbito de cámara, sinfónico, música popular y cinematográfico. Entre sus obras se mencionan veintidós cuartetos para cuerda (siete localizados), un quinteto, tres miniaturas para cuarteto, cuatro conciertos para violín y orquesta, tríos para cuerdas; así mismo, efectuó las transcripciones para violín y piano de los *24 Caprichos de Paganini*, escritos originalmente para violín; entre algunas de las muchas canciones populares destacan: *Chapultepec*, *Juventud*, *Felicidad* y *Carmen*, que a pesar de ser muy conocidas por el gran público pocos saben que son de su autoría; la situación es adversa con su arte musical, pues no se programa con la frecuencia que amerita y no se ha emprendido la publicación sistemática de esta producción tan importante para la música mexicana. El **Cuarteto Bayún 20.02** junto con el **Museo Iconográfico del Quijote** han convenido en contribuir al rescate de la producción de Ruvalcaba y de otros compositores mexicanos de cuartetos en los sucesivos programas que se efectúen en colaboración. El maestro Ruvalcaba falleció el 15 de enero de 1976 en el entonces Distrito Federal hoy Ciudad de México, se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, recordándolo como el virtuoso violinista que fue.

El escritor Eusebio Ruvalcaba hijo del compositor, expresó que para su padre la música era sagrada; su instrumento era el sacerdote y el estuche del violín el templo.

Acerca del *Cuarteto de arcos no. 6* compuesto en 1919, (aunque la edición por el Departamento de Bellas Artes de Jalisco consigna 1920) cuando tenía 14 años, el mismo Eusebio señaló: "...es radical en extremo, de armonías extrañas, inopinadamente inusitadas e inauditas, de melodías que se adhieren a la piel como insectos, provocó la hilaridad de unos y la estupefacción de otros". Dice Eusebio que, oficialmente esta obra la estrenó el Cuarteto Lenner en el Palacio de Bellas Artes, el 17 de noviembre de 1955, pero en la vida real el Cuarteto Ruvalcaba conformado por familiares del compositor lo estrenó en 1925, en la azotea de un edificio ubicado en la calle de La Moneda. Apuntando sobre lo dicho por Eusebio añadiremos que el lenguaje de este cuarteto es sumamente avanzado para un chico de su edad y para el ambiente sonoro del México de ese momento, lo cual es un elemento que acrecienta el interés por la precocidad estética de este genio.

Carlos Vidaurri Aréchiga

Cuarteto Bayún 20.02

Conformado por miembros de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG), estudiantes y egresados, el cuarteto Universitario contempla la promoción y divulgación del repertorio para cuarteto de cuerdas en presentaciones de la más alta calidad. Parte importante de su misión es la interpretación y difusión del amplio catálogo de la música latinoamericana, cada vez más rico.

Segunda temporada 2025

PROGRAMA III

Homenaje a Sofía Gubaidulina

Jueves 27 de noviembre a las 20:00 h
Museo Iconográfico del Quijote, Guanajuato, Gto.

Juan Trigos, *director titular*
Daniela D'Ingiullo, *soprano*

Sinfonietta MIQ

Heather Millette, *clarinete*
Katherine Ann Snelling, *fagot*
Claire Hellweg, *cono*
Dmitri Kisselev, *violín I*
David Pérez, *violín II*
David Gutiérrez, *viola*
Luis Barajas, *violonchelo*

Jonathan Esteban Rivera Castillón, *contrabajo*

Concerto Grosso op. 6, no. 3 en mi menor (1739)

Georg Friedrich Händel
(1685-1759)

Larghetto
Andante
Allegro
Polonaise
Allegro, ma non troppo

Serenata in vano (1914)
Clarinete, fagot, corno, violonchelo
y contrabajo

Carl Nielsen
(1865-1931)

INTERMEDIO

Homenaje a T. S. Eliot * (1987)

Textos de cuatro cuartetos (extractos)
soprano, clarinete, fagot, corno y quinteto
de cuerdas en siete movimientos

*) Estreno en Guanajuato

^) Homenaje in memoriam

Sofia Gubaidulina^
(1931-2025)

Este programa se propone un viaje que enlaza tres concepciones del arte musical separadas por siglos, pero unidas por la búsqueda de sentido y trascendencia. Desde el *Concerto Grosso* op. 6 núm. 3 en mi menor de **Georg Friedrich Händel**, pasando por la *Serenata in vano* de **Carl Nielsen**, hasta el *Homenaje a T. S. Eliot* de **Sofia Gubaidulina**, se traza una travesía que va del orden barroco a la introspección moderna y la espiritualidad contemporánea, en homenaje a la recientemente fallecida compositora rusa. En Händel, la música se presenta como una arquitectura de equilibrio y esplendor. Su *Concerto Grosso*, para concertino de dos violines y violonchelo frente a la orquesta de cuerdas y continuo, despliega un diálogo de tensiones entre lo individual y lo colectivo. Los contrastes entre fuga, danza y polonesa revelan una síntesis entre el rigor formal y la emoción contenida, donde la armonía refleja aún un cosmos ordenado.

Dos siglos más tarde, **Nielsen** desmonta esa solemnidad en una pieza de cámara de humor delicado. En su *Serenata in vano* para quinteto (vientos y cuerdas graves), la narración musical —caballeros que tocan inútilmente para una dama ausente— combina gracia, ironía y melancolía. Detrás de su ligereza resuena la reflexión sobre el lugar del artista frente a la indiferencia del mundo moderno. Finalmente, con el estreno en Guanajuato del *Homenaje a T. S. Eliot*, **Daniela D'Ingiullo**, soprano invitada, nos conduce al ámbito de la plegaria. En esta obra para soprano y conjunto de cámara, **Gubaidulina** explora los misterios del tiempo y la fe inspirada en los *Cuatro cuartetos* de Eliot. Su lenguaje, austero, luminoso y profundamente expresivo, funde sonido y silencio en una misma llama. Así, Händel exalta el orden divino, Nielsen ironiza sobre la vanidad del gesto artístico y Gubaidulina convierte la música en meditación espiritual. Tres visiones que dialogan a través del tiempo en un programa presentado por la **Sinfonietta MIQ** y su director artístico **Juan Trigos**.

Alex Jiménez Ruanova

Homenaje a Sofia Gubaidulina (1931-2025)

Sofia Gubaidulina nació en Chistopol, en la República Tártara de la Unión Soviética, en 1931. Tras recibir formación en piano y composición en el Conservatorio de Kazán, estudió composición con Nikolai Peiko en el Conservatorio de Moscú, donde también realizó estudios de posgrado bajo la tutela de Vissarion Shebalin. Vivió en Moscú hasta 1992, posteriormente residió en Alemania, cerca de Hamburgo, donde falleció el 13 de marzo de 2025.

Gubaidulina realizó su primera visita a América del Norte en 1987 como invitada del festival “Sound Celebration” de Louisville.

Desde entonces, regresó en numerosas ocasiones como compositora destacada a festivales como “Making Music Together” en Boston (1988), “New Music” en Vancouver (1991), Tanglewood (1997) y Marlboro (2016), entre otros hitos interpretativos. Desde el concierto retrospectivo de Continuum (Nueva York, 1989) hasta los estrenos mundiales de obras por encargo —*Pro et Contra* por la Orquesta de Louisville (1989), *Cuarteto de Cuerdas n.º 4* por el Kronos Quartet (Nueva York, 1994), *Dancer on a Tightrope* por Robert Mann y Ursula Oppens (Washington, D.C., 1994), el *Concierto para Viola* por Yuri Bashmet con la Orquesta Sinfónica de Chicago dirigida por Kent Nagano (1997), *Two Paths* (“Una dedicatoria a María y Marta”) para dos violas solistas y orquesta, por la Filarmónica de Nueva York dirigida por Kurt Masur (1999) y *Light of the End* por la Orquesta Sinfónica de Boston bajo la dirección de Masur (2003)—, la crítica estadounidense elogió su obra con entusiasmo. En 2023, su *Sonata para violín y violonchelo* fue interpretada en el Centro de Música Contemporánea de Sofia Gubaidulina por la violinista Anastasia Vedyakova y Andrey Kaminsky, profesor asociado del Conservatorio Estatal de Kazán.

Para su música, Gubaidulina se inspiró en una amplia variedad de fuentes: la filosofía asiática y occidental desempeñó un papel importante, también adaptó poesía egipcia y persa antigua y citó a otros compositores como influencias clave, a pesar de nutrirse de todos estos referentes, su música es completamente original. “Mi alimento espiritual provino de la cultura alemana”, recordó en una entrevista con la BBC, “Goethe, Hegel, Novalis, Bach, Webern, Haydn, Mozart, Beethoven. Había tal diversidad de orígenes dentro de mí”.

Gradualmente, la música de Gubaidulina se volvió más abiertamente espiritual. Aunque su abuelo paterno era un mulá que traducía el Corán, sus padres no eran religiosos. Cuando tenía cinco años, visitó a una mujer que tenía un ícono de Cristo en su casa, Gubaidulina dijo que en ese momento reconoció a Dios y la experiencia permaneció con ella. “De alguna manera, la música se fusionó naturalmente con la religión”, dijo, “y el sonido se volvió sagrado para mí”.

Gubaidulina falleció de una insuficiencia cardíaca aguda, en su casa de Appen, el 13 de marzo de 2025, a los 93 años.

Daniela D'Ingiullo, soprano

Daniela D'Ingiullo es una soprano especializada en repertorio vocal antiguo, música clásica del siglo XX y contemporánea. En 2018 recibió el Global Music Awards por la grabación de la *Sinfonía N.º 4 Nezahualcoyotl Icuicahuan* de Juan Trigos. Del mismo autor ha interpretado obras como *Variazioni Concertanti* junto al ensamble italiano Icarus vs. Muzak en el Palacio de Bellas Artes y el Festival Internacional Cervantino (2022) y protagonizado las óperas *Ella-Miau* y *De Cachetito Rasgado*. Su versatilidad incluye estrenos en América: *The Mystic Trumpeter* de Gustav Holst y la interpretación de *Les Illuminations* de Benjamin Britten con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río bajo la dirección de Jorge Mester, además de obras de Julián Orbón, Ottorino Respighi, Igor Stravinsky, Víctor Rasgado, Ricardo Zohn-Muldoon, Xavier Montsalvatge, Luciano Berio, Luigi Dallapiccola y Niccolò Castiglioni. Ha colaborado con otros directores como Daniele Callegari, Riccardo Frizza, Günter Neuhold y Marcello Panni y con agrupaciones como la Orchestra del Teatro Regio di Parma, Eastman BroadBand, Hypercube, Nodus (en Miami) y las orquestas sinfónicas de Monterrey, Guanajuato, Aguascalientes, Puebla y Heredia. Es cofundadora de The Last Hundred Ensemble (Miami) y Sinfonietta MIQ (México). Entre sus grabaciones destacan *Ella-Miau*, *Sinfonía N.º 4 Nezahualcoyotl Icuicahuan* y *Cantata N.3 Phos Hilaron* de Trigos, *Ommaggio a Marinetti* e *Imagen sin alas* de Federico Bonacossa y *Tales of Kafka* de Charles N. Mason. Obtuvo su Maestría en Parma con Mauro Trombetta y se perfeccionó con Paolo Barbacini, Claudio Desderi, Tom Krause, Elio Battaglia, Lucio Gallo, Elena Kriatchko y Dorothy Dorow.

SINFONIETTA MIQ
JUAN TRIGOS, DIRECTOR ARTÍSTICO

SINFONIETTA MIQ

JUAN TRIGOS, DIRECTOR ARTÍSTICO

QUINTO ANIVERSARIO

Museo Iconográfico del Quijote
Manuel Doblado 1, Centro. Guanajuato, Gto.

GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD

