

*entrada libre a estos conciertos

y Crédito Público

Museo de la Secretaría de Hacienda

Palacio del Arzobispado

6. diciembre / 17.00*

Centro Cultural Universitario, C. U.

Sala Carlos Chávez

5. diciembre / 20.00

Instituto Mexicano de la Radio
(transmisión en vivo por Opus 94)

Estudio A

4. diciembre / 19.00*

Museo Nacional de Historia

Alcázar del Castillo de Chapultepec

23. noviembre / 13.00*

Universidad del Claustro de Sor Juana

Ex Templo de San Jerónimo

21. noviembre / 19.00*

Calendario de conciertos

Agradecimientos

Grupo de Producción Janacek-Revueltas (México): Carlos Barraza, contacto Claustro, documentación sonora, logística / Marco Cecchetti, contacto Alcázar, difusión, textos / José Miguel Delgado, contacto Claustro, diseño programar, producción / Mario Duarte, contacto Opus 94, textos / Edgar Merino, contacto UNAM y SHCP, coordinación.

Al Centro de Investigación y Estudios de la Música A. C., por todo el apoyo para la realización y producción del Certamen y, muy especialmente, a la Maestra María Antonieta Lozano.

El Grupo de Producción Janacek-Revueltas (México) quisiera agradecer al Duo Skarka-Pohl, por el tiempo, esfuerzo y trabajo invertido en el Certamen, sus aportaciones fueron muy importantes para la realización de este proyecto. De igual manera, a la Red de Exalumnos del Centro de Investigación y Estudios de la Música A.C., muy especialmente a Omar Rojas por encargarse de la creación del Certamen además de haber colaborado en la producción de los conciertos en República Checa y Eslovaquia. A los compositores Pavel Kopecky (República Checa) y Marcela Rodríguez (México) por su colaboración como jurado del Certamen. Al Maestro Víctor Rasgado por su gran dedicación y su guía. A la Embajada de la República Checa en México. A los siguientes patrocinadores: Epos, el gobierno de Jeseňik y la revista especializada Hudební Rozhledy. A Blanca Ontiveros Nevares y Dinorah Romero Garbay de la Dirección General de Música de la UNAM. A Ana Milreya Sánchez San Roman de la Difusión y Promoción Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al Alcázar de Chapultepec. A Dulce Huert y Opus 94. A Sandra Lorenzano, Soledad Galdames y Georgina Carbajal del Claustro de Sor Juana, así como a Pablo García de la Habitación del Ruido (U. C. S. J.). A Ángel Azorín por la impresión, Amalia Amaya y Elaine Salame por su ayuda con los programar. A Víctor Camacho por el transporte, a Claudia Martínez y Ángeles Gomez por la difusión. A la señora Pohlva por su gran apoyo y a toda la gente que colaboró de una u otra manera en la producción del Certamen, sin su ayuda el proyecto no hubiera tenido el éxito que tuvo.

el Grupo de Producción Janacek / Revueltas, la Red de Exalumnos del CIEM y el Centro de Investigación y Estudios de la Música A.C. presentan:

Primer Certamen de Composición Janacek/Revueltas 2008

obras de Delgado, Barraza, Daniels, Duarte, Cecchetti, Merino, Rojas, Kopecky, Eben, Leos Janacek y Silvestre Revueltas

dúo Skarka Pohl (República Checa)
Josef Skarka barítono
Richard Pohl piano

foto: Petr Kufelica

Primer Certamen Internacional de Composición

Janacek – Revueltas 2008

El Certamen de Composición Janacek – Revueltas fue creado con el propósito de contribuir al intercambio cultural entre la República Checa y México, y de fomentar la promoción internacional de jóvenes músicos profesionales, tanto checos como mexicanos. Este evento surgió gracias a la unión de esfuerzos del Centro de Investigación y Estudios de la Música (CIEM) (México), la Red de Exalumnos del CIEM y el Duo Skarka – Pohl (República Checa).

En su primera edición 2008, se convocó a la comunidad de estudiantes de la Licenciatura de Composición en el CIEM a producir obras para el dúo de Josef Skarka (barítono) y Richard Pohl (piano). El jurado estuvo conformado por el mismo dúo y por dos compositores de talla internacional: Marcela Rodríguez de México y Pavel Kopecky de República Checa. Dado el éxito del certamen, para las próximas ediciones se pretende hacer una convocatoria que incluya a las principales instituciones de la educación musical en ambos países.

Las obras seleccionadas se estrenaron el 13 de agosto de 2008 en el museo Antonín Dvořák en Praga, República Checa, con un programa de concierto que incluyó también música de Silvestre Revueltas y Leos Janacek. Después de una serie de conciertos en República Checa y en Eslovaquia, el Duo Skarka – Pohl viene a México a presentarse en diversos foros de gran tradición y prestigio.

Josef Skarka (1981)

Es uno de los cantantes checos mejor dotados de su rango (bajo-barítono). Después de estudiar en varias escuelas de Arte en Brno continúa sus estudios en la *Academia de Música en Praga* (Licenciatura bajo la dirección del Profesor Rene Tucek, Maestría con Miloslav Podskalsky). Ha recibido numerosos premios en certámenes internacionales, destacando el 2º premio en la *Competencia Internacional Antonin Dvorak* en Karlsbad junto con el premio especial por su interpretación de las Canciones Bíblicas de Dvorak.

Es un intérprete con experiencia en música antigua (colaboraciones con los *Collegium Marianum*, *Collegium 1704*, *Ars Brunensis*), ópera (*Teatro Nacional de Praga*, *J. K. Tyl Theatre de Pilsen*, *F. X. Theatre de Liberec*, especialmente elogiado como Fígaro y Papageno) y música contemporánea (proyectos con la *Berg Orchestra*). Con orquestas, en el escenario y también en recitales con el pianista Richard Pohl actúa también a menudo en el extranjero (Japón, Corea del Sur, Francia, Italia, Alemania, Austria, México)

Richard Pohl (1983)

Es un dedicado intérprete y acompañante de música de cámara, receptor de varios reconocimientos en ese campo (*Concertino Praga*, *C. Ditters von Dittersdorf Competition*, *Internacional Vocal Competition Zdar nad Sazavou*). Colabora con solistas de ópera del mundo entero (M. Zhang, R. Fujii, K. Mackiewicz, T. Erraught, J. Dvorsky y otros), conjuntos (*Chamber Orchestra Sinfonia*, *Matl Academic Choir*) e instituciones (*Conservatorio de Brno*). Después de graduarse como Licenciado en la *Janacek Academy of Music and Performing Arts* en Brno (bajo la dirección del Profesor Zdenek Hnat, la Doctora Alena Vlasakova y el Maestro en Artes Jan Jiraski, Ph.D.) continuó en el nivel de Maestría estudiando con Jan Jirasky. También ha asistido a varias clases magistrales con pianistas de renombre (S. Vldar, S. Speidel, J. G. Jirazec, A. Kubalek, etc) y con Josef Skarka ha creado un dúo, enfocado en un repertorio de canción culta. Ha grabado en CD y para transmisiones de radio y ha efectuado giras en el país y el extranjero (Austria, Bélgica, Montenegro, Italia, Slovakia). Es miembro de la *Piano Society* desde 2006.

Dúo Skarka – Pohl

El Dúo Skarka-Pohl se fundó en 2003. Desde entonces, han actuado en muchas ciudades en la República Checa, incluyendo Praga, Olomouc, Jeseník y especialmente en la capital de Moravia, Brno. También han sido invitados a participar en varios festivales en el extranjero (Montenegro, Italia, etc).

Su repertorio se especializa en canción culta e incluye música antigua, arias de ópera y piezas selectas de música contemporánea.

Josef Skarka, Barítono
Richard Pohl, Piano

Programa

L. Janacek / El aria del guardabosques (*de la ópera La zorrilla astuta*) /

Canciones populares moravas

S. Revueltas / Las cinco horas / Caminando

P. Kopecky / Sueño

P. Eben / Balada de las damas de antaño

E. Merino / Mariquita mía

O. Rojas / Dos cuerpos

J. M. Delgado / El mar sigue adelante*

C. Barraza / Tres poemas*

A. Daniels / Un día (poema sintético)*

M. Duarte / Inventar la verdad*

M. Cecchetti / Li – Pó*

** obras ganadoras del certámen*

Josef Skarka, Barítono

Richard Pohl, Piano

El mar sigue adelante

José Emilio Pacheco

Entre tanto guijarro de la orilla
no sabe el mar
en dónde deshacerse

¿Cuándo terminará su infinidad
que lo ciñe
a la tierra enemiga
como instrumento de tortura
y no lo deja agonizar
no le otorga un minuto de reposo?

Tigre entre la olarasca
de su absoluta impermanencia
Las vueltas
jamás serán iguales
La prisión
es siempre idéntica a si misma

Y cada ola quisiera ser la última
quedarse congelada
en la boca de sal y arena
que mudamente
le está diciendo siempre:
Adelante

Tres poemas

Jaime Sabines

encima tuyo, ahora,
todo está quieto.
Una piedra, unas flores,
el sol, la noche, el viento.
(¿el viento?)
mi corazón, el mundo,
todo está quieto.

Un día (poema sintético)

José Juan Tablada

Prólogo

Arte, con tu áureo alfiler
Las mariposas del instante
Quise clavar en el papel;

En breve verso hacer lucir,
Como en la gota de rocío,
Todas las rosas del jardín;

A la planta y el árbol
Guardar en estas páginas
Como las flores del herbario.

Taumaturgo grano de almizcle ?
Que en el teatro de tu aroma
El pasado de amor revives,

Parvo caracol del mar,
Invisible sobre la playa
Y sonoro de inmensidad!

El insecto

Breve insecto, vas de camino
Plegadas las alas a cuestras,
Como alforja de peregrino...

Los gansos

Por nada los gansos
Tocan alarma
En sus trompetas de barro.

El bambú

Cohete de larga vara
El bambú apenas sube se doblaga
En lluvia de menudas esmeraldas.

El caballo del diablo

Caballo del diablo:
Clavo de vidrio
Con alas de talco.

El pavo real

Pavo real, largo fulgor,
Por el gallinero demócrata
Pasas como una procesión...

Las nubes

Las nubes
de los Andes van veloces,
de montaña en montaña,
en alas de los cóndores.

Silvestre Revueltas (1899 – 1940) es considerado por muchos el más grande compositor mexicano del siglo XX. Sus innovaciones en instrumentación y su atrevido uso de ostinatos rítmicos son característicos en su música. Comenzó su carrera como un virtuoso del violín, para después enfocarse en la composición y la dirección. Chávez lo invitó a dar clases en el Conservatorio Nacional de Música, y a ser asistente de dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional (1929–1935), a la vez que dirigía la Orquesta del Conservatorio. En los años 30 visitó España, divulgando su obra en ese país, pero tuvo que abandonarlo tras ascender Franco al poder, al ser un conocido simpatizante de la República.

A pesar de su prolífica actividad composicional, en sus últimos años no recibía la atención merecida, lo que le afectó a nivel financiero y personal. Su salud se fue deteriorando debido a su repentina, tras enfermar de neumonía en 1940. No obstante su temprana muerte, logró dejar una vasta colección de obras, en especial de música orquestal, de cámara y para cine. Su música está empapada de claras referencias a la música folclórica mexicana, a pesar de lo cual su lenguaje fue muy característico y personal, lleno de color y variedad musical.

Leos Janacek (1854 – 1928) es quizás el compositor checo de más renombre del siglo XX. Su original lenguaje musical se basó en el estudio de la música popular de Moravia. Nacido en Hukvlady, desde los diez años fue internado en un monasterio en Brno, y tras estudiar en Praga, Leipzig y Viena regresó a Brno como organista, maestro, director, crítico y en general promotor de la vida musical de esa ciudad. Ahí fundó la Escuela de Órgano, que luego se convertiría en el Conservatorio, del cual sería el primer director.

La obra que le dio reconocimiento mundial fue *Jenufa*, para la cual Kamila Stosslova fue su gran inspiración (le escribió más de 700 cartas de amor, tema de su segundo cuarteto de cuerdas, “Cartas privadas”. Estrenada en Brno en 1904, fue la primera obra en la que éste se manifestó en toda su plenitud. Sin ser una ópera folclorista, *Jenufa* nace de la experiencia de Janacek en el estudio del folclor, quien, convencido de la relación existente entre melodía y lenguaje hablado, se propuso crear una música que reprodujera las inflexiones propias de la lengua checa.

La música de Janacek (escribió desde música para piano solo hasta varias óperas) se basa en la entonación del habla (“melodía hablada”), y es característicamente modal, de una instrumentación poco ortodoxa y llena de gestos de gran expresividad y dramatismo.

Enfermó de pulmonía en un paseo con su hijo Otto, y murió unos pocos días más tarde en Ostrava. Su tumba se encuentra en el Cementerio Central de Brno.

El día

Amaneció sin ella.
Apenas si se mueve.
Recuerda.

(Mis ojos, más delgados,
la sueñan.)

¡Qué fácil es la ausencia!

En las hojas del tiempo
Esa gota del día
resbala, tiembla.

Horas

El mar se mide por olas,
el cielo por alas,
nosotros por lágrimas.

El aire descansa en las hojas,
el agua en los ojos,
nosotros en nada.

Parece que sales y soles,
nosotros y nada...

Doña Luz (XVIII)

Sobre tu tumba,
madre, padre,
todo está quieto.

Mapá, te digo,
revancha de los huesos,
oscuro florecimiento,

La mañana

La pajarera

Distintos cantos a la vez;
La pajarera musical
Es una torre de Babel.

Los zopilotes

Llovió toda la noche
Y no acaban de peinar sus plumas
Al sol, los zopilotes.

Las abejas

Sin cesar gotea
Miel el colmenar;
Cada gota es una abeja...

El saúz

Tierno saúz
Casi oro, casi ámbar
Casi luz...

El chirimoyo

La rama del chirimoyo
Se retuerce y habla:
Pareja de loros.

Flor de toronja

De los enjambres es
Predilecta la flor de la toronja
(Huele a cera y a miel).

Inventar la verdad

Xavier Villaurrutia

Pongo el oído atento al pecho,
como, en la orilla, el caracol al mar.
Oigo mi corazón latir sangrando
y siempre y nunca igual.
Sé por qué late así, pero no puedo
decir por qué será.

Si empezara a decirlo con fantasmas
de palabras y engaños al azar,
llegaría, temblando de sorpresa,
a inventar la verdad:
¡Cuando fingí quererte, no sabía
que te quería ya!

Li – Po

José Juan Tablada

Li-Pó, uno de los "siete sabios en el vino"

Fue un rutilante brocado de oro ...

Como una taza de jade sonoro

Su infancia fue de porcelana

Su loca juventud

Un rumoroso bosque de bambús

Lleno de garras y de misterios

Rostros de mujeres en la laguna

Ruiseñores encantados por la luna

En las jaulas de los salterios

Luciérnagas alternas

Que enmarañaban el camino

Del poeta ebrio de vino

Con el zig-zag de sus linternas

Hasta que el poeta cae

Como pesado tabor

Y el viento le deshoja el

pensamiento

Como una flor

Un sapo que deslíe

Sonoro

De Confucio un parangón

Y un grillo que ríe bulón ...

Un pájaro que trina

Musical y breve como una ocarina

En un almendro florido de nieve

I Li-Pó

El divino que se bebió a la luna

Una noche en su copa de vino

Siente el maleficio enigmático

Y se adueme en el vicio

del vino lunático

¿Dónde está Li-Pó?

Que lo llamen

Manda el emperador desde su

Yámen

Algo ebrio por fin

Entre un femenino tropel,

Llega el poeta y se inclina;

Una concubina le alarga el pincel

Cargado de tinta de China,

Otro una seda fina por papel,

Y Li escribe así:

Solo estoy

Con mi frasco de vino

Bajo un árbol en flor

Asoma la luna y dice su rayo

Que ya somos dos

Y mi propia sombra anuncia

después

Que ya somos tres

Aunque el astro

No puede beber su parte de vino

Y mi sombra no quiere alejarse

Pues está conmigo

En esa compañía placentera

Reiré de mis dolores

Entre tanto que dura la primavera

Mariquita María

Popular

Ma María, ah

Mariquita María

María del Carmen

Ma María del Carmen

Ah, a la tirana

tira tira tira

A la tirana

tira tira tira

tira tirana

Ah

Antes que el agua caiga
de la alta pena

Nunca podrá ser blanca

mira pues mi alma

la ques triguena

María, oh, María, ah

Ah

Cuantas pelonas

son las que van a misa?

A ah, oh María

A la tirana

A la tirana

María

Pavel Kopecky (1949)

"Esta canción nació durante mis estudios en la Academia de las Artes. El eterno tema de amor y muerte, tan sensible y simple, está bien planteado por un poeta en la colección Lázaro y la Canción. Todo está ahí. No quería que la música lo explicara – no era necesario. Más bien deseaba resaltar estos conceptos a través de un marco de sonidos. La imagen es perfecta. Mi labor fue la de un enmarcador de cuadros."

Compositor y pianista checo, se graduó de la Academia de Música de Praga (composición, piano y pedagogía musical) interpretando su propio concierto de piano. Impartió clases de piano en la misma institución. Graduado de la Preparatoria Técnica, trabajó como ingeniero de sonido para la televisión checa. Más tarde estudió composición en Siena con F. Donatoni, dirección con I. Markevic en Weimar y obtuvo una beca para estudiar un posgrado en Moscú con N. Sidelnikov. Como compositor su principal interés es la música electroacústica. Ha compuesto numerosas piezas para ensambles tradicionales, y ha musicalizado varias películas. Es miembro de numerosas sociedades de cultura y de música, y desde 2001 es miembro del jurado de la competencia internacional de música electroacústica, *Musica Nova*.

Petr Eben (1929 – 2007)

"Al escribir este ciclo me veía como un noble caballero en un palacio, tocando su arpa y cantándole a su doncella..."

Pianista, organista, improvisador, musicólogo e importante compositor checo de la segunda mitad del siglo XX, creció en Cesky Krumlov y en un monasterio en Schlerbach (Austria). Al final de la segunda guerra mundial fue prisionero en un campo de concentración nazi, en Buchenwald. Tras graduarse de la preparatoria (1948) estudió piano con Frantisek Rauch y composición con Pavel Borkovec en la Academia de Música (AMU) en Praga. Entre 1955 y 1990 fue un conferencista muy solicitado. Entre 1977 – 78 fue profesor de composición en el Real Colegio de Música del Norte de Manchester, Reino Unido. Desde 1989 fue docente de la Facultad de Musicología y Filosofía de la Universidad de Praga. Recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su vida.

Escribió en diversidad de géneros, con preferencia por la música de órgano, vocal y eclesiástica. Una de sus piezas más populares es su temprano ciclo de canciones, *Seis canciones de amor*, de 1951, basadas en poesía medieval, entre las cuales figura la *Balada de las damas de antaño*, escrita en francés por Francois Villona entre 1430–1463.

Edgar Merino (1979)

"En esta obra utilizo como texto una canción popular de la Costa Chica, región que comprende los estados de Oaxaca y Guerrero. Es una pieza que tiene tres secciones en las que se exploran diferentes sonoridades. En la primera sección se exploran dos intervalos (segunda menor y cuarta aumentada) principalmente, en la segunda sección utilizo este intervalo para la creación de una serie, y en la tercera sección se suman ambos intervalos para crear otra serie. En la pieza también se utilizan técnicas vocales como son los sonidos sin altura o tiempos determinados."

Estudia la licenciatura de composición, en el *Centro de Investigación y Estudios de la Música*. Tomó clases de armonía con María Antonieta Lozano, de composición y análisis con Víctor Rasgado y Alejandro Velasco. En este centro, también toma clases de guitarra y análisis con Tomás Barreiro y de estilo con Guadalupe Sotres.

Impartió clases de análisis de la música tradicional y elementos de la música aplicados a la danza en la *Escuela Nacional de Danza Folklórica*. Participa como guitarrista en dos proyectos de música popular. Este año fue seleccionada en el *Foro de Música Nueva Manuel Enríquez* la pieza para coro "El Lenguaje". Participa con una pieza en *Expo Zaragoza 2008*.

Omar Rojas (1982)

"En Dos cuerpos busco rendir homenaje en su décimo aniversario luctuoso a uno de los mas grandes escritores mexicanos de todos los tiempos: El maestro Octavio Paz; esto mediante una pieza hecha a base de ideas contrastantes, las cuales serán entrelazadas en los momentos climáticos de la misma, tal como el autor lo plantea originalmente en el texto cada vez que la noche aparece entre los dos cuerpos citados en esta obra."

Realizó sus estudios en composición musical en el CIEM obteniendo el título: *Licentiate in Music Composition LTCL* por Trinity College London bajo la tutela de los Profesores Alejandro Velasco (Kavin du) y Víctor Rasgado; impartió clases en el Area Infantil del CIEM del año 2002 al 2005 bajo la dirección de la Dra. H.C. María Antonieta Lozano. Su música ha sido tocada en diferentes salas de conciertos en la Ciudad de México, Valparaiso – Chile-, Charlottesville y Washington D.C. –E.E.U.U. -, Kosice – Eslovaquia-, Brno y Jeseník – República Checa-.

Es coordinador general y miembro fundador de la Red de ex alumnos del CIEM, así como Coordinador General de producción del Certamen de Composición Janacek – Revueltas en la República Checa, país en el que actualmente estudia la Maestría en composición en *Janackova Akademie Muzických Umeni* en la ciudad de Brno, bajo la tutela del Profr. Arnost Parsch. Es beneficiario del Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

Mejor viajar en palanquín
Y hacer un poema sin fin
En la torre de Nankin

Guiado por su mano pálida
Los gusanos de seda el pincel
Que formaba en el papel
Negra crisálida
De misterioso jeroglífico
De donde surgía como una flor
Un pensamiento magnífico
Con alas de oro volador
Sutil y misteriosa llama
En la lámpara del ideograma

Los cormoranes de la idea
En las riberas de la meditación
De los ríos azules y amarillos
Quiéren con ansia que aletea
Pescar de la luna los brillos ...
Pero nada
Cogen sus picos que rompen el
reflejo del astro
En azogados añicos de nácar y
alabastro

Y Li-Pó mira inmóvil
Como en la laca bruma
El silencio restaura
La perla de la luna

La luna es araña de plata
Que tiende su telaraña
En el río que la retrata

Mirad a la luna
A mis cantos lanza su respuesta
En sereno fulgor
Y mirad mi sombra
Que ligera danza en mi derredor
Si estoy en mi
Y vicio de sombra y de luna
La amistad es mía

Cuando me emborracho
Se disuelve nuestra compañía

Pero pronto nos juntamos
Para no separarnos
Ya en el inmenso júbilo
Del azul firmamento
Más allá

Creyendo que el reflejo de la luna
Era una taza de blanco jade
Y áureo vino
Por cogerla y beberla
Una noche bogando por el río
Se ahogó Li-Pó
Y hace mil cien años
El incienso sube encumbrando al
[cielo
Perfumada nube ...
Y hace mil cien años la China
resuena doble funeral
Llorando esa pena
En el inmortal gongo de cristal
De la luna llena.

Dos Cuerpos

Octavio Paz

Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos olas
y la noche es océano.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos piedras
y la noche desierto.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces raíces
en la noche enlazadas.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces navajas
y la noche relámpago.

Dos cuerpos frente a frente
son dos astros que caen
en un cielo vado.

Balada de las damas de antaño

Francios Villon

Decidme en qué comarca, decidme en dónde
encontrar a Flora, la beldad romana;
dónde Archipiada de la luz se esconde
y Thais que fuera la su prima hermana;
Eco condenada a repetir, lejana,
el cantar del agua, del monte el ruido,
que tan bella fue cuando lo quiso el hado;
mas las mismas nieves del año pasado
¿adónde se han ido?

Decid dónde Heloísa está, la tan juiciosa,
por quien fue castrado y enclaustrado luego
Abelardo el Sabio en Saint-Denis famosa:
pagó con tal pena su imprudente fue go.
¿Dónde aquella reina está, asimismo agrego,
quien a Buridán, que la hubo poseído,
quiso que arrojaran al Sena embolsado?
Mas las mismas nieves del año pasado
¿adónde se han ido?

La reina Blanca como flor de lis
que con falsa voz de sirena cantaba,
Berta la del gran pie, Beatriz, Alís,
Haremburgis que en todo el Maine reinaba,
y la lorenese Juana, buena y brava,
que en Rouen quemara el Inglés forajido,
Virgen soberana ¿dónde se han guardado?

Pero ella sigue posando sus ojos sobre mi en el sueño,
diminutos como a través de el agua,
pero lo sé: Ella está viva.
Ella tiene la boca abierta,
como aquellos que viven en la niebla,
quienes vuelan en la niebla.

Esa es la manera en la que ella regresa a mi.
Aquél tiempo en el hospital,
el portero me dijo, que Anka había muerto.
Y yo no preguntaría,
no lo preguntaría dos veces.

Una vez muerta,
es tan sólo suficiente para un hombre.
Tan sólo no lo hice, sin significado alguno, agradecer
y me volví esquivando la puerta para marcharme.

Aquellos títulos grisáceos,
se mantuvieron contando bajo mis piernas
ahí en el Corredor de Santa Ana,
pero los he contado todos
con la memoria agotada.
He ido a través de ellos,
tan sólo con unos cuantos pasos,
Me mantengo yendo a través de los siglos.
En la segunda ventana la avejentada enfermera,
estaba regando una blanca flor,
e imaginé,
que ambas fueron piadosas
sonriendo la una a la otra.

Eso fue todo.

Mario Duarte (1984)

"¿Y qué es la verdad?.."

Esta obra se construye sobre una perspectiva diferente, en la búsqueda existencial que no se queda en uno mismo, sino que incita al salto, al cambio de visión, al asombro, a la auto ironía.

La música hace alusión a la confrontación amorosa, en un plano de ímpetu y pasión más que a la dulzura de un amor delicado. Musicalmente la obra nace de un tropo (2da Mayor 2da menor), el cual genera un sistema interválico, una colección de notas y una serie dodecafónica.

Uno de los parámetros explorados-desarrollados es el rítmico, existe un uso exhaustivo de ostinatos, constantes cambios de compás y textura. La línea melódica esta utilizada libremente, toma como material los tropos y las series para fundirlos en un plano rítmico."

Inició sus estudios formales de guitarra con Juan Manuel Olgún, José Francisco Gómez Pérez, Francisco Gil y Gonzalo Salazar. En el 2002, ganó primeros lugares en categoría solista y ensamble del Concurso de Guitarra del *Colegio de Música de la UNAM*. Cuenta con los siguientes títulos: por *The Royal School of Music*: *Savo en Música Teórica*, *Savo y Diploma de Guitarra*, y por el *Trinity College de Londres*, el *AMusTCL* y *Lincentiate in Musical Theory, Criticism and Literature LMusTCL*. En el 2006, su obra "*Loco Dolente*" fue estrenada en la sala Silvestre Revueltas. Becario artístico del *Instituto Mexicano de la Juventud 2007*, actualmente estudia Lengua y Literaturas Hispánicas en la *Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México*.

Su pieza "*Inventar la verdad*" obtuvo el cuarto lugar en el *Certamen de Composición Janacek-Revueltas 2008*.

Marco Cecchetti (1984)

"Cuando escuché la idea de componer para barítono y piano, me sentí entusiasmado al respecto pero no sabía cómo afrontar el proceso compositivo. Por esos días, inesperadamente llegó a mí el magnífico poema ideográfico escrito por José Juan Tablada titulado Li-Pó y al comenzar a hojear sus páginas se me reveló instantáneamente la forma y el lenguaje de mi obra homónima. Debido a las características líricas, dramáticas, descriptivas y a su amplísima gama comunicativa, satisfizo todas mis necesidades expresivas, y así la obra se consolidó con mucha fluidez."

Desde joven Marco hace práctica regular del estudio del piano. En 2003 inició los estudios formales de las licenciaturas en Musicología y Técnicas Compositivas. Ha participado en el grupo escolar (*CIEM*) de música folclórica latinoamericana, ejecutando instrumentos de cuerda principalmente, el cual se ha presentado en diversos foros culturales de la ciudad de México. En el año 2007 obtuvo el título de Asociado con el diploma en Teoría musical, crítica, y literatura, avalado por el *Trinity College de Londres*.

Su pieza "*Li-Pó*" obtuvo el quinto lugar en el *Certamen de Composición Janacek-Revueltas 2008*.

Carlos Barraza (1984)

"3 Poemas es un ciclo de 3 miniaturas, hechas con 3 poemas de Jaime Sabines: El día, Horal y Doña Luz (XVIII); todos ellos un tanto contemplativos, pero con un sentido claro del amanecer a la muerte. Con la música, busco representar la atmósfera en la que me sumergí al leerlos por primera vez, y espero que el oyente pueda también sumergirse como yo lo hice, en ese mundo de espectación y contemplación que experimenté los meses en los que compuse la pieza."

En 2005 ingresó a la carrera de Técnicas Composicionales en el Centro de Investigación y Estudios de la Música (CIEM). Estudia piano con María Antonieta Lozano. En 2007 obtuvo con mérito el 8avo grado en teoría musical del Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres. Actualmente prepara el examen de licenciatura en musicología (LMusTCL) así como el de licenciatura en composición (LTCL in Music Composition). Estudió composición con Alejandro Velasco "Kavindu" y ahora participa en el taller de composición de Víctor Rasgado. Es maestro de notación digital en el CIEM. Asiste al curso de pedagogía especializada impartido por María Antonieta Lozano.

Su pieza "Tres poemas" obtuvo el segundo lugar dentro del Certamen de Composición Janacek-Revueltas 2008.

Alexander Daniels (1986)

"Un día está basada en un libro de haikus de José Juan Tablada, el primer poeta hispanoparlante en utilizar esta forma poética japonesa. Los haikus tienen el poder de evocar una imagen gráfica inmediatamente y a través de muy pocas palabras. Las texturas del piano pretenden crear una atmósfera miniatura para cada poema. El material melódico se deriva de dos series tonales: una derivada del número de sílabas de todos los haikus del libro, y la otra funcionando como paleta de colores armónicos. Estas dos series se entremezclan y juegan entre sí sin alterar su orden interno, para recrear las imágenes de Tablada: pájaros que trinan, esmeraldas que caen y gansos fúricos."

Comenzó a estudiar acordeón clásico a los 15 años de edad en la Escuela Nacional de Música (ENM) con la maestra Iduna Tuch. Perteneció también al Coro de la ENM como bajo, con el cual se presentó con orquestas como la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Orquesta Sinfónica de Minería; y bajo la dirección de Zuohuang Chen, Carlos Miguel Prieto, José Antonio Ávila y Sergio Cárdenas. En 2005 ingresó a la carrera de Técnicas Composicionales en el CIEM, donde estudió improvisación con Tomás Barreiro y composición con Alejandro Velasco "Kavindu" y con Víctor Rasgado. Se ha presentado en varios festivales con proyectos de teatro y danza, ha compuesto música de espectáculos infantiles y ha grabado la música para el largometraje *El viaje de la Nonna*. Es miembro de los grupos la Fábula, de arreglos nuevos de son jarocho, y Kromata, de world-fusion.

Su pieza "Un día" obtuvo el tercer lugar dentro del Certamen de Composición Janacek-Revueltas 2008.

Mas las mismas nieves del año pasado
¿adón de se han ido?
No buscaréis, Príncipe, año ni semana
un oculto sitio al que hayan escapado
sin que mi estribillo cante en vuestro oído:
"Mas las mismas nieves del año pasado
¿adón de se han ido?"

(traducción: Rubén Abel Rechas)

El Sueño

Josef Kainar

Aún sigo soñando con ella,
no soy aficionado a los sueños.
El hombre en la cama,
debería estar solamente cerca,
hacha clavada en el madero,
podría permanecer estancada sin prisa
a solas no muy lejos de si mismo.

Profundo, preciso.

Este sueño siempre llega súbitamente,
la manera en la que viene a mi,
sólido por siete años,
y el tiempo que deslava tan solo un poco de ella,
tan solo la ha blanqueado un pococomo un viejo destello,
aún no podría robar la fibra de aquella belleza.

Aún sigo soñando con ella.
Y han pasado ya siete años.
Y este sueño, ustedes saben
cuán astuta puede ser la gente,
es difícil no notarlo,
no sentirlo, no mirarlo.
Las habladurías están en camino.
Déjenlas ir, a donde quiera que vayan.
Aún no vivo entre falsas esperanzas,
me gustaría tener un amor,
es tanto lo que quiero amar,
que realmente podría preocuparme por alguno.
Pero este sueño está encadenando mis piernas,
a un saco, como a un convicto.

Aún sigo soñando con ella.

(traducción: Richard Pohl / inglés, Omar Rojas / español)

El Aria del Guardabosques

(de la ópera La Zorrina Astuta)

Leos Janacek

¿ Es verdad o tan solo un cuento de hadas?
¿ Un cuento de hadas o realidad?
Cuántos años han quedado atrás,
desde que estuvimos caminando aquí, dos jóvenes;
ella como un joven abeto,
¿él acaso como un pino sombrío?

También en aquellos días recolectamos hongos,
estropeando muchos de ellos,
pisando sobre ellos,
porque...
Porque estábamos demasiado enamorados para notarlo.
Pero ¡ah!, cuántos besos,
¡cuántos besos,
recolectámos!
Ese fue el día posterior a la boda,
¡Dios,
el día de nuestra boda!
De no haber sido por las moscas,
cualquiera se hubiese dormido en un segundo...

Y aún sigo disfrutando aquél sentimiento,
de la dulce puesta del sol en el atardecer.
¡Qué mágico es el bosque!
Cuando las hadas deban volver una vez más,
a sus obsesiones de verano,
bailarán alrededor de sus blusas,
respondiendo a Mayo, ¡el llamado del amor!

Calumnia

Dime, querido mío,
¿dónde has estado ayer?
"Querida, justo ahí enfrente."
¿Qué cosa, querido mío,
qué cosa te han dicho ahí?
"Amada mía, habladurías sobre tí."
¿Qué les has, querido mío,
qué les has contestado?
"Amada mía, mis más tristes suspiros."
¿Y tú, querido mío,
y tú volverás a venir aquí?
"Amada mía, siempre que seas la misma".

Solo

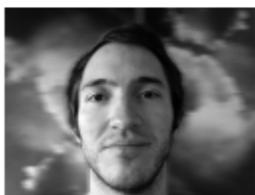
Señor mío, Padre,
sabes que me has hecho llorar:
te has llevado a mi familia,
alejaste al amor mío.
Al haber alejado de mí
esta hermosa muchacha mía,
así también puedes,
llevarte toda mi vida.

Liviana pluma

Mi chico espera bajo la repisa de mi ventana,
dando golpes sobre ella con su dorado anillo;
déjame salir, mi mamá querida,
a verlo, para dos o tres palabras decirle.

Nicolás Guillén (Camagüey, Cuba 1902 – La Habana, 1989)

Dedicado desde muy joven a actividades culturales y políticas por las cuales sufrió persecución y cárcel, su obra poética se inicia en 1930 con *Motivos del Son*. Sus temas recurrentes son de índole política y social, junto con la exaltación del negro. En su poesía imita el ritmo de las danzas africanas. Es considerado el autor más destacado de la poesía afroantillana. *Caminando* se extrae de su libro *Cantos para soldados y sones para turistas*, de 1937.

José Miguel Delgado (1977)

"Las palabras de José Emilio Pacheco en su poema El mar sigue adelante son de una fuerza extraordinaria. La idea del mar como prisionero que paga una condena perpetua es muy poderosa; un mar, a la vez amo y esclavo, que nunca dejará de luchar con la tierra, que nunca encontrará descanso. El poema se sostiene por sí solo. La música es mi reinterpretación de tan hermosa obra, un intento por transmitir el hechizo que en mí provocó desde un principio."

Tras licenciarse como diseñador industrial, José Miguel comenzó a estudiar Técnicas Composicionales en el CIEM en el año 2004. Sus maestros han sido María Antonieta Lozano, Alejandro Velasco "Kavindu", José Julio Díaz, Guadalupe Sotres, Tomás Barreiro, Marcela Rodríguez, Enrico Chapela y Jorge Torres. Cuenta con el 8avo grado de la ABRSM y el AMusTCL del Trinity College, ambos de Londres.

Su música ha sido interpretada en diversos foros y festivales, en especial en el XXIX Foro de Música Nueva Manuel Enríquez y en el Festival de Música de Cámara of Aguascalientes, ambos en 2007. Como intérprete al piano ha formado parte del grupo de improvisación del CIEM, y es invitado asiduo de las sesiones de improvisación del programa de radio *Tripulación Kamikaze*. En 2007 fue becario del CMMAS de Morelia, dirigido por Rodrigo Sigal. Ha incursionado en la composición de música electroacústica y para teatro. Actualmente estudia con Víctor Rasgado.

Su pieza "El mar sigue adelante" obtuvo el primer lugar dentro del Certamen de Composición Janacek-Revueltas 2008.

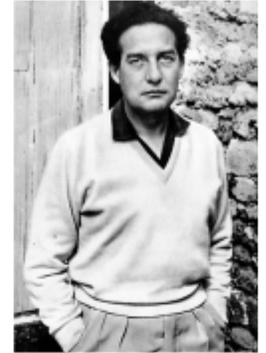

Xavier Villaurrutia (Ciudad de México, 1903 – 1950)

Una de las voces más sobresalientes de la poesía de su país. Sus primeros poemas datan de 1923. *Nocturnos* se publica en 1933 y *Nostalgia de la muerte* en 1938, de donde se extrae *Inventar la verdad*. La angustia y la muerte representan los temas capitales de su obra, la cual, a pesar de la honda emoción que late en sus fundamentos, se libera de caer en el sentimentalismo gracias al rigor que gobierna su obra.

Octavio Paz (Ciudad de México, 1914 – 1998)

Poeta, ensayista y diplomático mexicano. Es un poeta difícil de encasillar. Ninguna de las etiquetas adjudicadas por los críticos encaja con su poesía: poeta neo-modernista en sus comienzos; más tarde poeta existencial; y, en ocasiones, poeta con tintes de surrealismo. Ninguna etiqueta le cuadra y ninguna le sobra. En realidad, se trata de un hombre que no echó raíces en ningún movimiento porque siempre estuvo alerta ante los cambios que se presentaban en el campo de la poesía, y siempre estuvo experimentando, de modo que su poesía acabó por convertirse en una manifestación muy personal. *Dos cuerpos* forma parte de su serie de poemas, *Condición de nube*.

Josef Kainar (Presov, Checoslovaquia, 1917 – Dobris, 1971)

Poeta, dramaturgo, escritor de canciones y de libros para niños, miembro del "Grupo 42", Kainar fue un hombre de muchas pasiones. Fue también fotógrafo, dibujante y músico. Tras un intento de suicidio en 1934, estudió checo y francés y literatura en la Universidad Charles de Praga (1938 – 1939). En 1959 visitó Vietnam. Gustaba del humor negro y frecuentemente describía escenarios cómico - trágicos en su obra. Amigo en un principio de los existencialistas, conforme escribió se fue alejando de ellos, acercándose a una objetividad más aguda cada vez. Su obra suele estar cargada de "auto ironía". El texto de la pieza de Pavel Kopecky *El Sueño* forma parte de su admirada colección *Lázaro* y canción, de 1960.

Saludándose unas a otras,
en el llanto de las emociones
que ha causado la reunión.

De nueva cuenta la vida vertirá la felicidad
del dulce melón
en miles de flores de primavera y anémonas,
la gente deberá agachar sus cabezas humildemente,
y alguna vez se pecatarán,
que están rodeados por la divinidad,
bendiciendo sin fin...

(traducción: Richard Pohl / inglés, Omar Rojas / español)

Canciones populares moravas

Partiendo

Escucha, escucha,
ese zumbido en la tierra...
Quizás las campanas suenan,
o el maple nace?

Las campanas no suenan,
el maple no surgirá.
Somos yo y mi amada,
dándonos el último adiós.

Madre mía, te ruego por Dios,
la liviana pluma ya tengo para él hecha,
oh, qué bien le queda puesta en su sombrero,
tanto como mi propia cara en la de mi chico.

(*Liviana pluma: pluma que las jóvenes moravas hacían a sus prometidos para que la llevaran puesta en el sombrero*)

Los caballos de la amada

Si hubiera sabido a quién estos caballos pertenecían,
les habría cortado el más verde pasto.

Si hubiera sabido que eran de mi amada,
les habría dado la más verde avena.

(traducción: Richard Pohl / inglés, José Miguel Delgado / español)

Las cinco horas

Anónimo

A la una a la una
sale la luna sale la luna,
a las dos a las dos
sale el sol sale el sol,
a las tres a las tres
sale el buey sale el buey,
a las cuatro a las cuatro
sale el gato sale el gato,
a las cinco a las cinco
pego un brinco.

Caminando

Nicolás Guillén

Caminando, caminando,
¡caminando!
Voy sin rumbo caminando,
caminando;
voy sin plata caminando,
caminando;
voy muy triste caminando,
caminando.
Está lejos quien me busca,
caminando;
quien me espera está más lejos,
caminando;
y ya empuñé mi guitarra,
caminando.

Ay,?

las piernas se ponen duras,
caminando;
los ojos ven desde lejos,
caminando;
la mano agarra y no suelta,
caminando.
Al que yo coja y lo apriete,
caminando,
ése la paga por todos,
caminando;
a ése le parto el pescuezo,
caminando,
y aunque me pida perdón,
me lo como y me lo bebo,
me lo bebo y me lo como,
caminando,
caminando,
caminando...

José Emilio Pacheco (Ciudad de México, 1939)

El nombre literario de José Emilio Pacheco es multitud: narrador, ensayista, antólogo, crítico. Sin embargo, su vocación más profunda y verdadera es la poesía. Estamos ante un hombre que les habla a los hombres en un lenguaje carente de artificios o de excesiva filigrana y verdaderamente empleado por ellos, comunicándoles un propósito que espontáneamente rebosa sentimientos poderosos; y que se concibe, con toda modestia, como un simple traductor de lo que le es dado percibir. El poema *El mar sigue adelante* apareció en su libro *Islas a la deriva*, publicado en 1976.

Jaime Sabines (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1936 – Ciudad de México, 1999)

La obra de Jaime Sabines, más allá del acto estético, se nos presenta como un torrente de asombros, un develar constante de ritmos, de agonías, de éxtasis, de hondos silencios que no acaban de callar. En su poesía la metáfora surge como explosión, desencadenamiento súbito de imágenes que constatan en su encuentro aquella frase afortunada de Eduardo Galeano: "la realidad hace las mejores metáforas". Escribió su libro de poemas *Horas*, de donde se extraen *El día* y *Horas*, cuando apenas tenía 23 años.

José Juan Tablada (Ciudad de México, 1871 – Nueva York, Estados Unidos, 1945)

Fue un poeta, periodista y diplomático mexicano. Es considerado el primer mexicano en estudiar el arte hispanoamericano, tanto el colombino como el contemporáneo. Influyó y apoyó a artistas como Ramón López Velarde, José Clemente Orozco y Diego Rivera entre otros. Tablada también es reconocido como el iniciador de la poesía moderna mexicana, y se le atribuye la introducción del haikú en la literatura hispana. *Un día* y *Li-Pó* son ambos libros homónimos del autor.