

Guía de Escucha – Concierto *México y España* – 19 de noviembre de 2022

Orquesta Sinfónica DuPage

“En términos musicales, el gran poder expresivo del arte indígena radica en su vitalidad rítmica, en la libertad y amplitud de sus escalas y modos, en la riqueza del elemento sonoro instrumental, en la sencillez y pureza de sus melodías, y en su condición moral.”

Carlos Chávez (1899-1978)

Título: *Sinfonía india*

Compuesta en 1936, *Sinfonía india* es la segunda de las seis sinfonías de Chávez. En un solo movimiento empleando metros irregulares, ritmos cruzados, síncopas, armonías cuartales e instrumentos de percusión autóctonos como los teponaxtles (tambores de troncos), la jícara de agua (calabaza de agua), el grijutian (cuerda de pezuñas de venado) y el tlapán huehuetl (gran tambor tubular), Chávez utiliza las tradiciones musicales indígenas para crear un tributo tonal vibrante y convincente a la herencia musical del norte de México.

Grabación: <https://www.youtube.com/watch?v=nWFS6-LR7Q4>

La Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México Eduardo Mata

Estructura Compositiva: Introducción Tema A Tema B Tema C Finale

Tiempo Marcado	Elementos Musicales	Instrumentos
0:38	Establecido en un tempo <i>Vivo</i> , el primero de tres motivos vibrantes se introduce inmediatamente dentro de una secuencia de metros irregulares que cambian rápidamente.	Viola, Violonchelo, Clarinete y Fagot
0:45	El primero de dos brillantes toques de trompeta suena el segundo motivo, al que sigue el enérgico tercer motivo en los instrumentos de viento de madera.	Trompeta; Instrumentos de viento de madera
1:09	Un breve interludio de percusión compuesto por instrumentos indígenas Mexicanos sirve como transición a la declaración de apertura del primer tema principal (Tema A)	Timbales, Sonajas, Tambor de mano Indígena y Tlapán huehuetl

**DUPAGE
SYMPHONY
ORCHESTRA**

1:15	El tema A, una melodía rítmica a modo de danza derivada de las tradiciones del pueblo Huichole de Narayit, se presenta en un marco de metros triples y dobles	Violines y Oboe
1:56	Un pasaje enérgico pero métricamente complejo construido sobre fragmentos derivados del motivo introductorio de apertura cierra la sección del Tema A.	Orquesta completa
2:45	De repente, una voz solista contrasta dramáticamente con una melodía expresiva, similar a una canción, que recuerda a las de la tribu Yaqui de Sonora, que es el segundo tema principal (Tema B).	Clarinete en Mi y Si bemol con Jícara de agua
3:21	Abriendo con suaves mejoras de flauta y colores de percusión adicionales, la segunda declaración del Tema B se une a violines y un fondo de ostinatos de percusión de ritmo cruzado. Gradualmente, la encantadora melodía se convierte en una resonante presentación de orquesta completa antes de desvanecerse en una nueva tonalidad y estructura armónica.	Fagot y Trompeta silenciada con flauta y Cuerdas; Orquesta completa
4:21	El tercer tema principal (Tema C), una melodía 21 sombría y conmovedora también vinculada a la región de Sonora, es introducido por un solo de flauta y trompa acompañado de arpa y metales sordos en armonía quartal. Con el comienzo de la segunda frase aparecen líneas contrarias a la melodía, inicialmente por el fagot y luego seguidas por la trompeta.	Flauta y Cuerno con Arpa instrumento de metal silenciado; Fagot y Trompeta
5:52	A través de la superposición de voces instrumentales, la adición de patrones de tambores tribales y el timbre de los teponaxtles, Chávez intensifica gradualmente el Tema C. Una declaración culminante al unísono es seguida por un acelerando hacia un regreso inesperado del Tema A.	Orquesta completa con Teponaxtles y Tlapan huehuetl
7:18	El pasaje anterior derivado del motivo de apertura aparece una vez más, pero esta vez sirviendo como puente a una repetición del Tema B. Esta repetición se convierte en un regreso de los tres motivos introductorios que conducen al comienzo del final animado.	Oboe y Clarinete; Orquesta completa
9:52	El pueblo Seri de la Isla Tiburón es la fuente de inspiración de un tema vibrante y motivador en 6/8 metros que sirve como base para el Finale. Tal como lo ha hecho a lo largo de la pieza, Chávez elige exhibir y preservar este artefacto cultural final mediante la adición de timbres y dinámicas en lugar de variaciones temáticas, rítmicas o armónicas.	Clarinete, Trompeta y Cuerdas con Guiro y Teponaxtles
10:48	A medida que la instrumentación se expande y la energía se intensifica a través de múltiples repeticiones, se introducen nuevamente ostinatos de ritmo cruzado en la percusión. La interacción de ritmos triples compuestos y dobles simples crea un final emocionante y poderoso para la segunda sinfonía de Carlos Chávez.	Orquesta completa

DUPAGE
SYMPHONY
ORCHESTRA