

Sala Nezahualcóyotl
Viernes 13 de diciembre 20:30 horas

8° Festival Artístico de Otoño

Orquesta Sinfónica de Yucatán
Juan Carlos Lomónaco, *director artístico*

Programa

Richard Wagner

(1813-1883)

Preludio de Los maestros

cantores de Núremberg

(Duración aproximada: 10 minutos)

Obertura de Tannhäuser

Versión de Dresde

(Duración aproximada: 14 minutos)

Intermedio

Gustav Mahler

(1860-1911)

Sinfonía no. 4 en sol mayor

I *Bedächtig, nicht eilen*

(*Prudente, no acelerado*)

II *In gemächlicher Bewegung,*

ohne Hast

(*Cómodamente impulsivo, sin prisa*)

III *Ruhevoll (Tranquilo, poco adagio)*

IV *Sehr behaglich (Muy cómodo)*

(Duración aproximada: 54 minutos)

Irasema Terrazas, soprano

Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 - 2024

FIGAROSY
FIDEICOMISO-CARANTE
DE LA ORQUESTA SINFÓNICA
DE YUCATÁN

OSY
ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

Juan Carlos Lomónaco

Director artístico

Director titular de la Orquesta Sinfónica de Yucatán desde 2009, Juan Carlos Lomónaco se graduó en el Instituto de Música Curtis de Filadelfia, donde cursó la carrera de dirección de orquesta con Otto-Werner Mueller. Asimismo, realizó estudios en la Escuela Pierre Monteux con Charles Bruch y en la Universidad de Montreal. Ganó el Presser Music Award, y en cinco ocasiones ha recibido becas del Fondo

Nacional para la Cultura y las Artes.

A los 23 años debutó con la Orquesta Sinfónica Nacional de México y desde entonces ha dirigido a más de 50 orquestas en México, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, España, Portugal, Italia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Bulgaria, Polonia, Rusia, Kazajistán y Francia. Entre las orquestas que ha dirigido destacan la Orquesta y Coros Nacionales de España, la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Sinfónica Nacional del Perú, la Orquesta de la Ópera y Ballet de Bellas Artes de México, la Sinfónica de Xalapa, la Filarmónica de la UNAM y la Orquesta de Cámara Polaca, entre otras.

Ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música. Fundó y dirigió el México-Philadelphia Ensemble y el Ensemble Iberoamericano. En México dirige con frecuencia a diversas orquestas. Su repertorio abarca desde la ópera hasta la música contemporánea.

Ha participado en el Festival Internacional San Lorenzo de El Escorial, el de Música Contemporánea de Treviso, el de Gaia en Portugal y el Internacional Cervantino en Guanajuato. Ha dirigido a Juan Diego Flórez, Alexei Volodin, Leticia Moreno, Vadim Brodski, Jorge Federico Osorio, Carlos Prieto y otros solistas.

Su discografía, con diversas orquestas, asciende a más de 20 grabaciones. En 2010, fue nombrado uno de los 300 mexicanos más influyentes por parte de la revista *Líderes Mexicanos*.

Irasema Terrazas

Soprano

Irasema Terrazas se tituló con mención honorífica y la Medalla Gabino Barreda de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, actualmente Facultad de Música. Participó en el estreno en América Latina de *Un tranvía llamado deseo* de André Previn, con el papel de Blanche DuBois. En repetidas ocasiones, ha interpretado un *performance* con la obra *Kafka-Fragmente* de György Kurtág. Ha estrenado óperas, obras sinfónicas y de cámara de Georgina Derbez, Marcela Rodríguez, Federico Ibarra, José Antonio Guzmán, Gabriela Ortiz, Eduardo Gamboa, Javier Álvarez, Jorge Vidales, Samuel Pascoe, Mariana Villanueva, José Gurría Cárdenas, Jorge Torres Sáenz, Samuel Zyman y María Granillo.

Su repertorio incluye *La flauta mágica*, *Las bodas de Figaro*, *Così fan tutte* y *Ascanio in Alba* de Mozart, *La traviata* de Verdi, *Los pescadores de perlas* y *Carmen* de Bizet, las cuatro óperas que forman *El anillo del nibelungo* de Wagner, *El secreto de Susanna* de Wolf-Ferrari, *Pagliacci* de Leoncavallo, *Jenůfa* de Janáček, *Orfeo y Eurídice* de Gluck, *El murciélagu* de Strauss y *La viuda alegre* de Lehár, *Los infortunios de Orfeo* de Milhaud y *Mujercitas* de Adamo, entre otras óperas.

Se ha presentado en salas de concierto en México, Perú, Bolivia, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Canadá. Ha interpretado música barroca con los ensambles La Fontegara, Constantinople, La Real Cámara de España, Ars Antiqua, Angelicum de Puebla y la Orquesta de la Nueva España.

Como actriz, ha participado en obras de Terrence McNally y Eve Ensler, y ha brindado voz en español a diversos personajes en películas de Disney. Entre los reconocimientos que ha recibido se pueden mencionar algunos otorgados por la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música, OCESA Teatro, Agrupación de Periodistas Teatrales, además de premios en los concursos de canto Francisco Araiza y Carlo Morelli.

Richard Wagner (Leipzig, 1813 - Venecia, 1883)

Preludio de Los maestros cantores de Núremberg

Wagner es señalado como uno de los grandes revolucionarios de la ópera y sus obras son apreciadas no sólo en las compañías productoras del género, sino por un amplio público, conformado lo mismo por admiradores que estudiosos y analistas de sus obras.

Conocido es el antecedente de que Wagner detestaba la forma de hacer ópera de sus predecesores italianos como Rossini, Bellini y Donizetti, el uso alternado de los recitativos y las arias, por lo que optó por crear el *melos*, una especie de melodía eterna, que es en sí dramática y de gran estatura estética.

Sin embargo, las últimas obras wagnerianas, como *Tristán e Isolda*, *El anillo del Nibelungo* y *Parsifal*, logran un estilo emparentado con el término italiano *arioso* o «punto intermedio» entre el recitativo y el aria que al mismo tiempo es melódico y adecuado a las situaciones dramáticas y a los personajes.

Gracias a su cultura general, la lectura y el trato con los poetas, además de su talento natural, Wagner desarrolló no sólo obras musicales de gran envergadura sonora, sino que escribió sus propios libretos, de tal manera que pudo impulsar una nueva manera de hacer ópera y acercarse al ideal griego de la tragedia, al unificar de modo singular la música, la literatura y el teatro.

Con esta visión, en 1845 Wagner esbozó algunas escenas de *Los maestros cantores de Núremberg* que le fueron sugeridas por la lectura de una obra del literato e historiador Georg Gottfried Gervinus sobre la poesía alemana.

Sin embargo, no se dedicó seriamente a esa ópera hasta finales de 1861, y concluyó el libreto en enero del siguiente año. La composición de la música le ocupó desde entonces hasta 1867 y la obra fue estrenada en Múnich el 21 de junio de 1868, por cierto con mucho éxito.

Los maestros cantores de Núremberg es una comedia social visionaria que aborda diversos conflictos temáticos: el artista contra la sociedad, las artes contra los oficios, las exigencias de los viejos contra los deseos de los jóvenes. También entran en conflicto de las clases sociales los maestros cantores como la burguesía satisfecha de sí misma frente al orgullo del joven artista aristocrático Walter von Stolzing. Los personajes David y Magdalena representan a las clases bajas, aprendices y sirvientas. Todas ellas se unifican por medio de la canción al final de la ópera, cuando todos los conflictos se resuelven felizmente. Contraria a la desesperada frustración del amoroso varón en *Tristán e Isolda*, en *Los maestros cantores* la conclusión es feliz con aceptación social, matrimonio y el artista bienvenido apreciado y amado por la sociedad.

Musicalmente, al igual que el preludio de *Tristán e Isolda*, el de *Los maestros cantores de Núremberg* es un resumen de la ópera a la que precede. Inicia majestuosamente con el tema de los maestros cantores, una marcha obstinada y metódica compuesta por poderosos acordes. La representación del orgullo de la famosa corporación de Núremberg se completa con el tema del estandarte, no menos solemne que el primero. Entre ambos se insinúa tímidamente el tierno tema del poeta que, en cierto modo, define la idea fundamental de la ópera: el enfrentamiento del genio libremente inspirado por el amor con los dictados de una sociedad sólidamente afirmada en sus posiciones y prejuicios.

Richard Wagner (Leipzig, 1813 - Venecia, 1883)
Obertura de Tannhäuser

En esta ópera, Wagner expone, con la visión de un estudioso de los conflictos humanos, como lo hiciera el neurólogo y padre del psicoanálisis, el austríaco Sigmund Freud (1856-1939), el eterno conflicto del amor como sublimación del deseo y la fuerza de la sexualidad.

Protagonista del conflicto de esta puesta en escena es la diosa pagana Venus, que representa todos los placeres sexuales, esa variedad y ese abandono en que se revuelca en un prostíbulo el poeta y trovador medieval Tannhäuser durante la primera escena de la ópera. El caballero ha abandonado a la humanidad por la gruta de Venus con sus ninfas y sátiros, aunque no es feliz en ella y escapa al final de la primera escena.

El segundo acto presenta a Elizabeth, la mujer piadosa heredera del trono de Turingia y enamorada de Tannhäuser que, de hecho desea casarse con él. Representa la sexualidad del matrimonio y la sociedad con sus compromisos religiosos y sociales y la represión que todo ello significa. Tannhäuser la ama pero finalmente la rechaza al final del segundo acto a causa de la conducta escandalosa que él ha tenido.

Wagner nos presenta a Tannhäuser como un hombre en conflicto con el concepto de lo femenino: Cuando Tannhäuser está con la voluptuosa Venus, añora a la virtuosa Elizabeth, pero cuando se encuentra frente al compromiso con ésta, añora la libertad y el abandono de Venus.

El estreno de *Tannhäuser* en Dresde, Alemania, el 19 de octubre de 1845, dividió el ambiente musical alemán en dos bandos: en uno estaban los partidarios del joven compositor, entre ellos Franz Liszt y, en el otro, los adversarios que tildaron despectivamente sus composiciones como «música del porvenir». El compositor alemán estaba decidido abandonar el viejo esquema de las arias unidas por recitativos y desarrollar un drama en el que música y poesía se fundían por completo y en el que la orquesta participaba activamente en el desarrollo de la acción y en la expresión de los sentimientos.

Wagner empleó en la *Obertura de Tannhäuser* un procedimiento que sería usual en sus posteriores obras. Incluyó en ella los episodios más significativos de la ópera y estableció el principal motivo poético de ésta: la lucha entre el bien y el mal, entre el amor pagano de Venus y el amor cristiano de Elizabeth, capaz de sacrificarse para redimir a su amado. La *Obertura de Tannhäuser* se inicia con un *andante maestoso* en el que se desarrolla solemnemente la música del coro de peregrinos que aparecerá al final del segundo acto. Cuando la música llena de fervor religioso se desvanece en *pianissimo*, surge paulatinamente el ambiente orgiástico del reino de Venus, que culmina con un canto a la diosa del amor. A la introducción del tema de las seducciones de Venus, que proporciona un momento de calma, sobreviene el desenfreno y luego reaparece el coro de peregrinos, con cuya plegaria concluye la obertura.

Gustav Mahler (Kalischt, 1860 - Viena, 1911)
Sinfonía no. 4 en sol mayor

El compositor austríaco Gustav Mahler inició el siglo XX con el pie derecho, con la determinación de darle mayor vitalidad a la sinfonía, un género musical que parecía ya agotado en sus posibilidades, pero gracias a su talento creador halló nuevas rutas de desarrollo y dimensiones sonoras excepcionales.

La *Sinfonía no. 4 en sol mayor* fue compuesta entre 1900 y 1901 siendo Mahler director de la Ópera de Viena y concluida posiblemente en su residencia veraniega de la Carintia. Es una de sus más cortas sinfonías, ya que la duración de sus cuatro movimientos es de unos 50 minutos.

Es una obra escrita para soprano y orquesta. De forma excepcional, con respecto al resto de las obras orquestales de Mahler, en las que emplea todo el poder de los alientos metales, la partitura no requiere la participación de trombones y tuba, y el contingente de instrumentos de metal es del tamaño habitual en la orquesta sinfónica del siglo XIX (cuatro cornos y tres trompetas).

«Prescindiendo de trombones y tubas, en toda ella se respira un clima dieciochesco, alegre y sublime, de agradable escucha y pronta retención mental, a lo que hay que añadir el humorismo y liviandad de una obra en la que los pentagramas reencuentran sonoridades exquisitas y transparencias sutilísimas creando un estilo justo y conciso.», anotó sobre esta sinfonía el analista y musicólogo Francesc Xavier Mata Bertra.

El estreno de la *Sinfonía no. 4*, bajo la dirección del compositor, tuvo lugar en Múnich el 25 de noviembre de 1901, con la Orquesta Kaim (predecesora de la actual Filarmónica de Múnich) y la soprano Margarete Michalek, con escasa aceptación del público.

En octubre de 1904 la sinfonía se estrenó con éxito en Ámsterdam, con la Orquesta del Concertgebouw. Según las memorias de Alma Mahler, esa noche la sinfonía se interpretó dos veces, una dirigida por Mahler y otra por el director del Concertgebouw, Willem Mengelberg. En los dos años siguientes, la sinfonía se interpretó en Estados Unidos y en Gran Bretaña. En la actualidad, es una de las obras más populares del compositor bohemio, pese a que la formación de la orquesta es más pequeña.

El primer movimiento, *Moderato*, se inicia con un tema de flautas y cascabeles, junto a los violines primeros, al que sigue un segundo tema a cargo del oboe, fagot, clarinete y cornos, para luego proseguir con otros tópicos que incorporan paulatinamente al resto de los instrumentos de la orquesta.

El segundo movimiento es un *Scherzo* tratado de manera diabólica, en la que Mahler compuso una danza macabra iniciada con un violín, instrumento que afina un tono más alto —toda una audacia para la época—, con lo que consiguió un efecto irreal y estridente, aunque no carente de efecto e inocencia dentro de su artificiosidad.

El *Adagio* del tercer movimiento es de una rara belleza, en el que el compositor alterna los violonchelos y el oboe para culminar en una coda en fortísimo de los cornos.

El *Finale* es uno de los fragmentos más hermosos de este autor, en el que encomienda a la voz de soprano la melodía sobre un poema de *Des Knaben Wunderhorn* (*El cuerno mágico del niño*), en el que se canta a la belleza y felicidad ultraterrenal con el título *Vida celestial*. En la voz aterciopelada, los versos suceden en una especie de sueño infantil que Mahler trasluce, en posesión de una increíble serenidad, para incluir desde San Pedro hasta las Once Mil Vírgenes sin olvidar a Santa Úrsula, Santa Cecilia y otros santos incluidos en el poema.

Todas las características antes expuestas han hecho que sea ésta una de las sinfonías favoritas de todos los públicos.

Orquesta Sinfónica de Yucatán

Desde su debut en febrero de 2004, la misión de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) ha sido acercar la cultura musical a todos los públicos y contribuir mediante la difusión y la academia al desarrollo integral de los habitantes del estado y de otras entidades del país. Desde 2009, está bajo la batuta de Juan Carlos Lomónaco.

Además de los conciertos en su sede, el Teatro Peón Contreras de Mérida, la OSY se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional y la Sala Nezahualcóyotl en la Ciudad de México, el Teatro Juárez en Guanajuato, el Teatro del Bicentenario en León y la zona arqueológica de Chichén Itzá, entre otros escenarios.

Entre los solistas que han colaborado con la OSY, se puede mencionar a Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, Sarah Brightman, Elton John, Filippa Giordano, Armando Manzanero, Elina Garanča, Jorge Federico Osorio, Cecilio Perera, Carlos Prieto, Stephanie Chase, Alexei Volodin, Leticia Moreno y Elena Mikhailova, además de tocar bajo la batuta de Román Revueltas, Jesús Medina, Maciej Zoltowsky, Grigor Palikarov, Michele Santorsola y otros directores.

El ensamble ha realizado producciones de *El elixir de amor* y *Don Pasquale* de Donizetti, *La traviata* y *Rigoletto* de Verdi, *La bohème* y *Madama Butterfly* de Puccini, *El barbero de Sevilla* de Rossini, *Carmen* de Bizet, *Las bodas de Figaro* de Mozart y *Sansón* y *Dalila* de Saint-Saëns, entre otras óperas. También ha presentado los ballets *El lago de los Cisnes* de Chaikovski y *Coppelia* de Delibes con el Ballet Nacional de Cuba, así como *Giselle* de Adam con la Compañía Nacional de Danza. Ha participado en el Festival Internacional Cervantino (2005 y 2013) y el Internacional de Música de Morelia (2016).

Orquesta Sinfónica de Yucatán

Juan Carlos Lomónaco, *director artístico*

Violines primeros

Christopher Collins, *primer concertino*
Gocha Skhirtladze, *concertino*
Timothy Myall, *asistente de concertino*
Pawel Blaszkowski
Salvador Velázquez
Yana Akopova
Mauricio Velázquez
Rafael Machado
Leonel Armenta
Moisés Medina
Sofía Morales*

Violines segundos

Iliana Stefanova, *principal*
Eduardo Manrique, *coprincipal*
Fátima Ojeda
Gabriel Cárdenas
Marlene Pacheco
Ofelia Martínez
Margarita Cardeña
Elizabeth Arnott
Cristian Cú
Amairani Guevara

Violas

Nikolay Dimitrov, *principal*
Russell Montañez, *coprincipal*
Jaroslav Meluzin
José Luis González
Alma Díaz
Jimmy Palma
Máximo Trejo
Ella Shamoyan

Violonchelos

Veselin Dechev, *principal*
Nadezda Golubeva, *coprincipal*
Francisco Monteverde
Adrián Carrillo
Natalia Melikhova
Daniel Pastrana*
Enrique Marmisolle*

Contrabajos

Stanislav Grubnik, *principal*
Charles McGirr, *coprincipal*
Miguel Ángel Cedillo
Juan Uicab
Óscar Terán*

Flautas

Joaquín Melo, *principal*
Daniel Martínez, *coprincipal*
Victoria Nuño, *piccolo**

Oboes

Alexander Ovcharov, *principal*
Alexander Davydov, *coprincipal*
Mahonri Abán

Clarinetes

Paolo Dorio, *principal*
Ranier Pucheux, *coprincipal*
César Reyes

Fagotes

Miguel Galván, *principal*
Mónica Zepeda, *coprincipal*

Contrafagot

Gustavo Cornejo

Cornos

Juan José Pastor, *principal*
Davide Fanchin, *coprincipal*
Samuel Rafinesque
Edith Gruber

Trompetas

Rob Myers, *principal*
Omar Cabrera, *coprincipal*
Alonso Armenta

Trombones

Todor Ivanov, *principal*
Joel Picornell

Trombón bajo

William Broverman, *coprincipal*

Tuba

José Carlos Rodríguez, *principal*

Arpa

Ruth Bennett, *principal*

Percusiones

David Martínez, *principal*
Tanya Estrada, *coprincipal*
Ivonne Revah
Fernando Cardeña
Omar Celis*

* Músico invitado

Dirección General de Música

Director General

Fernando Saint Martin de Maria y Campos

Coordinadora Ejecutiva

Blanca Ontiveros Nevares

Subdirectora de Programación

Dinorah Romero Garibay

Subdirectora de Difusión y Relaciones Públicas

Edith Silva Ortiz

Jefe de la Unidad Administrativa

Rodolfo Mena Herrera

Medios Electrónicos

Abigail Dader Reyes

Prensa

Paola Flores Rodríguez

Logística

Gildardo González Vértiz

Vinculación

María Fernanda Portilla Fernández

Cuidado Editorial

Rafael Torres Mercado

Recintos Culturales

Coordinador

José Luis Montaña Maldonado

Coordinador Técnico

Gabriel Ramírez del Real

Sala Nezahualcóyotl

Coordinador

Felipe Céspedes López

Administradora

Melissa Rico Maldonado

Jefa de servicios

Marisela Rufio Vázquez

Técnicos de Foro

José Revilla Manterola

Jorge Alberto Galindo Galindo

Agustín Martínez Bonilla

Rubén Monroy Macedo

Manuel de Jesús Escobar Sánchez

Técnicos de Audio

Julio César Colunga Soria

Rogelio Reyes González

Técnicos de Iluminación

Pedro Inguanzo González

G. Alejandro Celedón Granados

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria
Secretario Administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional

Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
Secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria

Dra. Mónica González Contró
Abogada General

Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social

Coordinación de Difusión Cultural

Dr. Jorge Volpi Escalante
Coordinador de Difusión Cultural

Mtro. Fernando Saint Martin de Maria y Campos
Director General de Música

Programa sujeto a cambios

