

ofunam

FOCO
Parajes

PRIMERA TEMPORADA 2024

TODOS LOS
MUNDOS EN UN
SOLA ORQUESTA.

Parajes y evocaciones

La capacidad de evocación de la música es ágil y variopinta, como las figuras y los colores de un caleidoscopio que se activa y se transforma al son de lo que escuchamos. Si bien en el terreno sonoro tal vez no hay una anécdota tan difundida como la magdalena de Proust, lo cierto es que la música es un terreno fértil de “magdalenas”, si por ello entendemos una melodía o un pasaje que despierta asociaciones y puede abrir compuertas inesperadas hacia otros sitios o momentos. Un buen ejemplo, que viene a cuento con el programa de esta temporada, es el tema inicial de la *Fanfarria a un hombre común* de Aaron Copland. Tras escuchar las primeras notas de los metales, luego de la introducción percusiva, es bastante probable que un gran número de escuchas se vea remitido a algún momento o situación en donde escuchó esta música, lo cual traerá consigo emociones o imágenes asociadas al contexto en que se encontró con ella. Al tratarse de una obra tan utilizada en medios de comunicación y ceremonias, cada quien tendrá su propia magdalena. Yo no puedo evitar pensar en la introducción del programa *DeportTV*, visto de niño hace décadas (supongo que esto mismo le pasa a unos cuantos millones de mexicanos de cierta edad), aunque luego se han sumado otras asociaciones. Algunos quizá rememoren la versión que hizo el grupo de rock progresivo Emerson, Lake & Palmer, grabada en un vacío e imponente Estadio Olímpico de Montreal en 1977 (y fácilmente consultable en YouTube). Y la fanfarria ha estado presente, por añadir unos cuantos ejemplos, en la apertura del nuevo Parlamento de Escocia en 2004, la inauguración de Barack Obama en 2009 o en el aeropuerto de Los Ángeles en 2012 para el aterrizaje final del transbordador espacial *Endeavour*. La lista podría continuar y sería larga.

Pero ensanchemos las referencias en el ámbito de la música. Para quienes tienen cierta familiaridad con la obra de Copland, la fanfarria puede remitir también a otras obras suyas y a las consiguientes asociaciones y *parajes* que entrañan sus títulos: la zona de los Apalaches y la vida de una comunidad de “frontera” de Estados Unidos o el Viejo Oeste, poblado por forajidos legendarios o vaqueros que participan en un rodeo. Más cercano a nuestro entorno, también puede evocar el Salón México, que Copland conoció de primera mano gracias a su amigo Carlos Chávez. (Las obras de Copland en cuestión son *Appalachian Spring*, *Billy the Kid*, *Rodeo* y, claro, *Salón México*.) Todos ellos son parajes evocados por la música y poco

importa que las imágenes que tengamos de ellos sean reales, de segunda mano o imaginadas.

Esta primera temporada 2024 ha sido diseñada alrededor de obras que apuestan por esa capacidad evocativa de la música y remiten a parajes variados: a lugares, momentos y contextos que echan a andar la imaginación. Algunos pueden resultar distantes y exóticos; otros serán más cercanos y familiares. La referencia puede ser explícita: ahí están las *Noches en los jardines de España* de Manuel de Falla, con sus movimientos dedicados al esplendor de Córdoba y la Alhambra, así como los *Pinos de Roma* de Respighi o la *Iberia* de Debussy. Es el caso de los tres parajes de Irlanda (una colina, un valle y un lago) que convoca Ina Boyle con los tres movimientos de su Primera sinfonía, *Glencree*. O de la Tercera sinfonía, *Renana*, de Schumann, con su evocación del Río Rin (el segundo movimiento) o la catedral de Colonia (el cuarto). Y de *Estancia* de Ginastera, que debe su nombre a un rancho en la pampa argentina. Pero también puede ser menos directa, más ambigua y evanescente, como sucede con *Una parvada desciende al jardín pentagonal* de Tōru Takemitsu o la *Elegía andina* de Gabriela Lena Frank. O con la Tercera sinfonía de Copland, que incluye la música de la Fanfarria (en el cuarto movimiento) y suele hacerme pensar, entre otras cosas, en la vastedad geográfica estadounidense. Otros parajes sugerentes, los helados y escarpados de Escandinavia, son el trasfondo por su parte de las obras de Sibelius, Grieg y Nielsen incluidas en la temporada.

Hay también parajes de nuestro país: de Zacatecas, con las *Pueblerinas* de Candelario Huízar, o de los pescadores de Alvarado, Veracruz, con las *Redes de Revueltas* (esta última trae además consigo las imágenes de la película de 1936 para la cual fue escrita la música). Pero el viaje sonoro puede llevarnos más allá de la Tierra, a las órdenes del capitán Holst en su nave interplanetaria, y detonar no sólo los referentes mitológicos en los que pensaba el compositor inglés sino también las vistas que nos han regalado las sondas y los telescopios espaciales de Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno.

No hace falta abundar en el mensaje y las evocaciones que acompañan a la Novena sinfonía de Beethoven. Cada quien tendrá las suyas, resonancia de su primer encuentro con esta obra paradigmática (en mi caso, un LP comprado por mi padre en una tienda departamental, con Böhm y la Filarmónica de Viena, que escuché innumerables veces de niño) o de experiencias posteriores. El programa final de la temporada tiene además sus

propias evocaciones beethovenianas: a la Novena la preceden dos obras de compositoras, *1824* de la mexicana Ana Paola Santillán (estreno mundial) y *Subito con forza* de la sudcoreana Unsuk Chin. Ambas fueron escritas en 2020 con motivo de los 250 años del compositor alemán.

Antes, sin embargo, tenemos las fechas del Festival internacional de piano. A la distinguida presencia de Stephen Hough, solista en esa sinfonía con piano obligado que es el Concierto 1 de Brahms, se suman tres grandes intérpretes: la española Noelia Rodiles, la croata Martina Filjak y el mexicano Gonzalo Gutiérrez (con Falla, Grieg y Bartók 1, respectivamente). La aventura solista cobra especial significación para la OFUNAM con la participación de 11 de sus integrantes mujeres en cuatro obras concertantes (Telemann, Vivaldi, Bach y Mozart) en uno de los programas de las Jornadas de mujeres en la música.

La palabra *paraje* nos hace pensar en espacios libres y abiertos y libres, alejados del trajín cotidiano y urbano. Nos invita a echar a andar la imaginación. Eso buscamos ofrecer con esta temporada: un boleto musical para viajar a distintos sitios, para cortejar la evocación de la memoria. Para que cada asistente a los conciertos, al activarse sus “magdalenas” particulares, escuche e imagine su propio recorrido.

José Wolffer, director general de Música UNAM

Orquesta Filarmónica de la UNAM

PRIMERA TEMPORADA 2024

20_21 enero

Programa 1

p. 13

Sylvain Gasançon, director titular

Elizabeth Maconchy Nocturno

Wieniawski Concierto para violín 1
★ Sebastian Kwapisz, violín

Revueltas *Redes*

Sibelius Sinfonía 7

27_28 enero

Programa 2

p. 19

Iván López Reynoso, director huésped

Ponce *Poema elegíaco*

Buxtehude-Chávez Chacona

Copland Sinfonía 3

3_4 febrero

Programa 3

p. 23

Antonio Méndez, director huésped

de Falla Suite 1 de *El sombrero de tres picos*

Debussy *Iberia*

Dvořák Sinfonía 7

10_11 febrero

Programa 4

p. 29

—Festival internacional de piano

Catherine Larsen-Maguire, directora huésped

Guadalupe Olmedo Obertura *Luisa*

Grieg Concierto para piano
★ Martina Filjak, piano

Holst *Los planetas*

17_18 febrero

Programa 5

p. 35

—Festival internacional de piano

Sylvain Gasançon, director titular

Bartók Concierto para piano 1
★ Gonzalo Gutiérrez, piano

Takemitsu *Una parvada desciende al jardín pentagonal*

Respighi *Pinos de Roma*

24_25 febrero ---

Programa 6 **p. 41**

—Festival internacional de piano

Rodrigo Macías, director huésped

von Suppé Obertura de *Poeta y campesino*

Huizar *Pueblerinas*

Brahms Concierto para piano 1
★ Stephen Hough, piano

2_3 marzo ---

Programa 7 **p. 47**

—Festival internacional de piano

Ludwig Carrasco, director huésped

Ginastera Suite de *Estancia*

de Falla *Noches en los jardines de España*
★ Noelia Rodiles, piano

Nielsen Sinfonía 2, *Los cuatro temperamentos*

10 marzo ---

Programa extraordinario

p. 53

—Jornadas de mujeres en la música

Mariana Martínez, directora huésped

Telemann	Concierto para viola en sol mayor, TWV 51:G9 ★ Patricia Hernández, viola
Bach	Concierto para violín y oboe, BWV 1060R ★ Ana Caridad Villeda, violín ★ Araceli Real, oboe
Bach	Concierto para tres violines, BWV 1064R ★ Mariana Valencia, violín ★ Alma Osorio, violín ★ Ewa Turzanska, violín
Vivaldi	Concierto para dos violines y violonchelo, Op. 3 núm. 11, RV 565 ★ Nadejda Khovliaguina, violín ★ Ekaterine Martínez, violín ★ Beverly Brown, violonchelo
Mozart	Concierto para flauta y arpa ★ Alethia Lozano, flauta ★ Janet Paulus, arpa

16_17 marzo ---

Programa 8

p. 65

—Jornadas de mujeres en la música

JoAnn Falletta, directora huésped

Ina Boyle	Sinfonía 1, <i>Glencree</i>
Gabriela Lena Frank	<i>Elegía andina</i>
Schumann	Sinfonía 3, <i>Renana</i>

Programa extraordinario

p. 71

Sylvain Gasançon, director titular

Ana Paola Santillán 1824

Unsub Chin *Subito con forza*

Beethoven Sinfonía 9, *Coral*

★ Tania Solís, soprano*

★ Eva Santana, mezzosoprano*

★ Andrés Carrillo, tenor

★ Édgar Gil, barítono*

* Integrante de Solistas Ensamble de Bellas Artes

Sala Nezahualcóyotl

Sábados 8:00 pm

Domingos 12:00 pm

Charlas previas todos los sábados a las 7:00 pm en el vestíbulo de la Sala Nezahualcóyotl, además el domingo 10 de marzo a las 11:00 am. Entrada libre.

Transmisiones en vivo todos los domingos a través de Radio UNAM, TVUNAM y musica.unam.mx. Sábados sólo donde se indica.

Programación sujeta a cambios

musica.unam.mx

Avisos y recomendaciones

Por cuestiones de derechos, no está permitido tomar fotografías ni grabar video o audio dentro de la sala. Favor de abstenerse de ingerir bebidas y alimentos en el interior de la sala. Si usa dispositivos móviles, favor de mantenerlos en silencio durante los conciertos.

Orquesta Filarmónica de la UNAM

La Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), fundada en 1936, es una de las orquestas más importantes de México y su sede es la Sala Nezahualcóyotl, en Ciudad Universitaria.

En sus más de ochenta años de historia la OFUNAM ha pasado por la batuta de José Rocabrana, José Francisco Vásquez, Icilio Bredo, Eduardo Mata, Héctor Quintanar, Enrique Diemecke, Eduardo Diazmuñoz, Jorge Velasco, Jesús Medina, Ronald Zollman, Zuohuang Chen, Alun Francis, Jan Latham-Koenig y Massimo Quarta como directores titulares, además de docenas de directores huéspedes. Su director actual es Sylvain Gasançon. Ha comisionado y estrenado obras de varios compositores mexicanos y ha tenido dos giras internacionales: Italia en 2014 y Reino Unido en 2015.

La OFUNAM ofrece tres temporadas de conciertos al año, realizadas en la Sala Nezahualcóyotl. La orquesta también realiza giras por diferentes escuelas y facultades de la UNAM.

Sylvain Gasaçon, director titular

Designado director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) en enero de 2023, Sylvain Gasaçon nació en Metz, Francia; estudió violín en su país natal y ofreció sus primeros conciertos a una edad muy temprana. Posteriormente se graduó del Conservatorio Real de Bruselas con Endre Kleve. Estudió dirección orquestal con Jean-Sébastien Béreau, Gerhard Markson, Gianluigi Gelmetti, Pinchas Zukerman y Jorma Panula en Siena, Salzburgo, Ottawa, Lausanne y San Petersburgo. Se tituló del Conservatorio Nacional Superior de Música de París y obtuvo un título de maestría en musicología de la Universidad de París. Fue ganador del Premio Internacional Eduardo Mata de Dirección de Orquesta en México (2005, con la OFUNAM) y el Segundo Premio del Concurso Internacional Jorma Panula en Finlandia (2006). Ha dirigido orquestas en países de América, Europa y Asia, como la Orquesta Sinfónica Portuguesa, la Filarmónica de Magdeburgo, la Sinfonía Rotterdam, la Filarmónica de Hong Kong, la Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta del Estado de São Paulo y las orquestas sinfónicas nacionales de Argentina, Chile, Colombia y México.

A black and white photograph of a violin section of an orchestra. Several musicians are visible, seated and playing their violins. In the foreground, a man in a suit is seen from the side, focused on his instrument. Behind him, other musicians, including a woman with glasses, are also playing. The background shows more of the orchestra and the stage setting.

20_21 enero _____

Programa 1

FOCO
Parajes

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 20 de enero

8:00 pm

Domingo 21 de enero

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Sylvain Gasançon, director titular

Elizabeth Maconchy (1907-1994)

Nocturno

Duración aproximada: 7 minutos

Henryk Wieniawski (1835-1880)

Concierto para violín núm. 1 en fa sostenido menor, Op. 14

I. *Allegro moderato*

II. *Pregiera: Larghetto*

III. *Rondo: Allegro giocoso*

Duración aproximada: 25 minutos

★ Sebastian Kwapisz, violín

Intermedio

Silvestre Revueltas (1899-1940)

Redes

Duración aproximada: 18 minutos

Jean Sibelius (1865-1957)

Sinfonía núm. 7 en do mayor, Op. 105

I. *Adagio - Un pochetto meno adagio; Vivacissimo; Adagio - Allegro molto moderato - Vivace; Presto; Adagio; Largamente molto; Affetuoso*

Duración aproximada: 21 minutos

Elizabeth Maconchy (Broxbourne, 1907 - Norwich, 1994)

Nocturno

El Nocturno de Elizabeth Maconchy, compuesto entre 1950 y 1951, evoca hábilmente la esencia mística del poema *La balada del viejo marinero* (1817) de Samuel Taylor Coleridge, cuya cuarta estrofa ella escribió en la partitura: “La Luna en su travesía y las estrellas permanecen, pero siguen avanzando; y en todas partes el cielo azul les pertenece, es su reposo designado y su hogar natal, al que entran sin previo aviso, como Señores que son ciertamente esperados, y aun así, una silenciosa alegría produce su llegada.” Esta obra abre con las cuerdas al unísono a las que se unen los clarinetes y el arpa. Las flautas después introducen un tema que pasa brevemente a los oboes y luego es adoptado por los fagotes y el clarinete bajo. Con ello, se crea un dinamismo melódico y rítmico que evoca el oscilante movimiento del mar. El Nocturno concluye con el tema inicial, pero esta vez con el arpa que marca un misterioso final.

Henryk Wieniawski (Lublin, 1835 - Moscú, 1880)

Concierto para violín núm. 1 en fa sostenido menor, Op. 14

El Concierto para violín núm. 1 de Henryk Wieniawski es una obra emblemática en la historia del virtuosismo del siglo XIX. Nacido en 1835 en Polonia bajo dominio ruso, Wieniawski fue uno de los violinistas más destacados y populares de su tiempo; sus dos conciertos para violín, y numerosas piezas breves para el instrumento que lo vinculan con la música de salón, exigen gran destreza y dominio de técnica a los intérpretes. El Concierto para violín refleja la maestría y el profundo talento de su autor. El primer movimiento es el más extenso e inicia con un tema presentado por los clarinetes, a quienes responden los oboes y los fagotes. En el segundo movimiento, *Preghiera: Larghetto*, el corno francés marca el inicio de una atmósfera meditativa, a la que el violín solista se adhiere melancólicamente. En el *Rondo* final, marcado como *Allegro giocoso*, el violín presenta un tema de aire folclórico de origen polaco para cerrar con un tono juvenil este fantástico concierto que Wieniawski escribió a los 18 años.

Silvestre Revueltas (Santiago Papasquiaro, 1899 - Ciudad de México, 1940) *Redes*

La película *Redes* (1934-1935), dirigida por Paul Strand, Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, es un trabajo cinematográfico icónico del cine mexicano que retrata las condiciones laborales de un grupo de pescadores en Veracruz y su lucha por la justicia y la solidaridad colectiva. Filmada por iniciativa de Carlos Chávez, entonces Director del Departamento de Bellas Artes, y de Narciso Bassols, Secretario de Educación Pública, el filme fue concebido en el contexto de la reforma educativa al artículo 3º de 1934 en México que señalaba que la educación debería basarse “en las orientaciones y postulados de la doctrina socialista” pugnando por crear “la verdadera solidaridad humana sobre la base de una socialización progresiva de los medios de producción económica”. El contenido fuertemente ideológico de la película se adaptaba bien al ambiente artístico de aquella época y, en específico, a las filiaciones políticas de Silvestre Revueltas, quien escribiría la música para ocho películas más. La vigorosa música de *Redes* acompaña bellísimas escenas cuasi documentales de pescadores en Alvarado, Tlacotalpan y la ribera del Papaloapan, realizadas por el fotógrafo Paul Strand, alumno de Robert Flaherty (autor de la película *Nanuk, el esquimal*, 1922).

Jean Sibelius (Hämeenlinna, 1865 - Järvenpää, 1957)

Sinfonía núm. 7 en do mayor, Op. 105

Originalmente creada bajo el título de *Fantasía sinfónica*, la Séptima y última sinfonía de Jean Sibelius condensa magistralmente las indagaciones estéticas, técnicas y formales que el brillante compositor había experimentado anteriormente en este género. Si bien consta de un solo movimiento, esta composición no evade el desarrollo, el cual es logrado gracias a las dinámicas metamorfosis de los temas y a la maestría en el uso de contrastes. La obra comienza con un episodio lento y expansivo cuyo tema se desarrolla y metamorfosea de manera orgánica. Sobresale el trombón como un elemento que da unidad a la obra. Por su forma y su textura, la Séptima sinfonía se considera revolucionaria, y es contemporánea a la Suite para piano Op. 25 de Arnold Schoenberg, la primera obra enteramente dodecafónica.

Notas:

Mariana Hajar

Sebastian Kwapisz, violín

A lo largo de su carrera, el violinista Sebastian Kwapisz ha sido solista con la mayoría de las agrupaciones sinfónicas de México, bajo la batuta de Massimo Quarta, Gabriel Chmura, Jorge Mester, Zuohuang Chen, Christopher Zimmerman, Fernando Lozano, Eduardo Diazmuñoz, Jan Latham Koenig, Enrique Barrios, Avi Ostrowsky, Bojan Sudjić, Piotr Smulski y David Briskin, entre otros directores. Ha ofrecido recitales y presentaciones con grupos de cámara en Alemania, Canadá, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México, Polonia y Suiza. Su repertorio abarca música desde el Barroco hasta la actualidad. Fue integrante del Cuarteto de la Ciudad de México y es primer violín del Cuarteto Humboldt. Además de su labor como instrumentista, ha dirigido la Camerata de Coahuila, la OFUNAM, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y la Filarmónica de Querétaro. En 2000 le fue otorgada la Medalla Mozart. En 2009 fundó el Instituto Kwapisz, escuela dedicada a la enseñanza de instrumentos de cuerda, y dirige la Orquesta Juvenil de Cuerdas del Instituto. Ha sido concertino de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, la Filarmónica del Estado de Querétaro, la Camerata de Coahuila y actualmente lo es de la Filarmónica de la UNAM.

El paisaje era como un verso de poesía que se crea a sí mismo.

Virginia Woolf (1882-1941)

27_28 enero _____

Programa 2

FOCO
Parajes

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 27 de enero

8:00 pm

Domingo 28 de enero

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Iván López Reynoso, director huésped

Manuel M. Ponce (1882-1948)

Poema elegíaco

Duración aproximada: 10 minutos

Dieterich Buxtehude (ca. 1637 -1707)

Chacona para órgano en mi menor, BuxWV 160

Orquestación de Carlos Chávez

Duración aproximada: 8 minutos

Intermedio

Aaron Copland (1900-1990)

Sinfonía núm. 3

I. *Molto moderato, with simple expression (Con expresión simple)*

II. *Allegro molto*

III. *Andante quasi allegretto*

IV. *Molto deliberato - Allegro risoluto*

Duración aproximada: 43 minutos

Los paisajes han creado la mejor mitad
de mi alma.

José Ortega y Gasset (1883-1955)

Manuel M. Ponce (Zacatecas, 1882 - Ciudad de México, 1948)

Poema elegíaco

Ponce comenzó a escribir en 1919 lo que hoy conocemos como *Poema elegíaco*, que originalmente estaba destinado a una sinfonía que dejó inconclusa. La idea concreta de terminar y estrenar su obra fue la pérdida de su entrañable amigo, el poeta y periodista mexicano Luis G. Urbina, fallecido en Madrid en 1934.

Ponce revisó la obra y enormemente conmovido planteó en su *Poema* una meditación musical hermosamente desarrollada y orquestada con claras influencias del impresionismo francés, en donde los metales y las percusiones ocupan un papel de suma importancia en clímax de la pieza. Fue estrenado el 28 de julio de 1935 en el Palacio de Bellas Artes en la temporada de la Orquesta Sinfónica de México bajo la dirección de Carlos Chávez y en la dedicatoria plasmada en la partitura se lee: “en memoria de Luis G. Urbina, insigne poeta y fraternal amigo”.

El *Poema elegíaco* se conoció posteriormente, fuera de México, en el Auditorio del Sodre en Uruguay el 4 de octubre de 1941, junto con la *Suite Chapultepec* y el *Concierto del sur*. La prensa dijo: “Página de dramático sentido espiritual”. El propio Ponce escribió en su diario:

Tanto el *Poema elegíaco* como *Ferial* son muy aplaudidos. Salgo tres veces y comienza el desfile. Uno de los primeros que me felicitan es Kleiber [...] López Buchardo, Mastroggiani, Talamón, Fontova, Juan José Castro, Copland, la hija del Mtro. Williams, en nombre de éste, y una multitud de pianistas, (Uninsky, Gil Marchex, Lía Cimaglia, las Sandoval) violinistas, cantantes (Conchita Badía) y muchísimas personas más.

Dieterich Buxtehude (Helsingborg, ca. 1637 - Lübeck, 1707)

Chacona para órgano en mi menor, BuxWV 160

Inspirado por la belleza contrapuntística que el compositor germano-danés Dieterich Buxtehude imprimió en su Chacona para órgano en mi menor, Carlos Chávez (1899-1978) se dio a la fascinante tarea de hacer una transcripción orquestal en dos versiones, para pequeña y gran orquesta. Su estreno tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes en septiembre de 1937 con la

Sinfónica de México, de la que Chávez era director, quien escribió un breve texto que se publicó en el programa de mano del estreno:

En Buxtehude culminaban gloriosamente el arte y el saber desarrollados y acumulados durante los siglos por la iglesia. [...] La orquesta moderna y el órgano no son siempre necesariamente equivalentes; la verdad es que, en caso dado, la orquesta puede hacer lo que el órgano y el órgano, a su vez, puede hacer lo que la orquesta. Está aquí también presente nuestra admiración al hombre, a su severidad, a su actitud reservada y tranquila ante la vida, a su impulso elevado y constructivo.

Aaron Copland (Nueva York, 1900 - Nueva York, 1990)

Sinfonía núm. 3

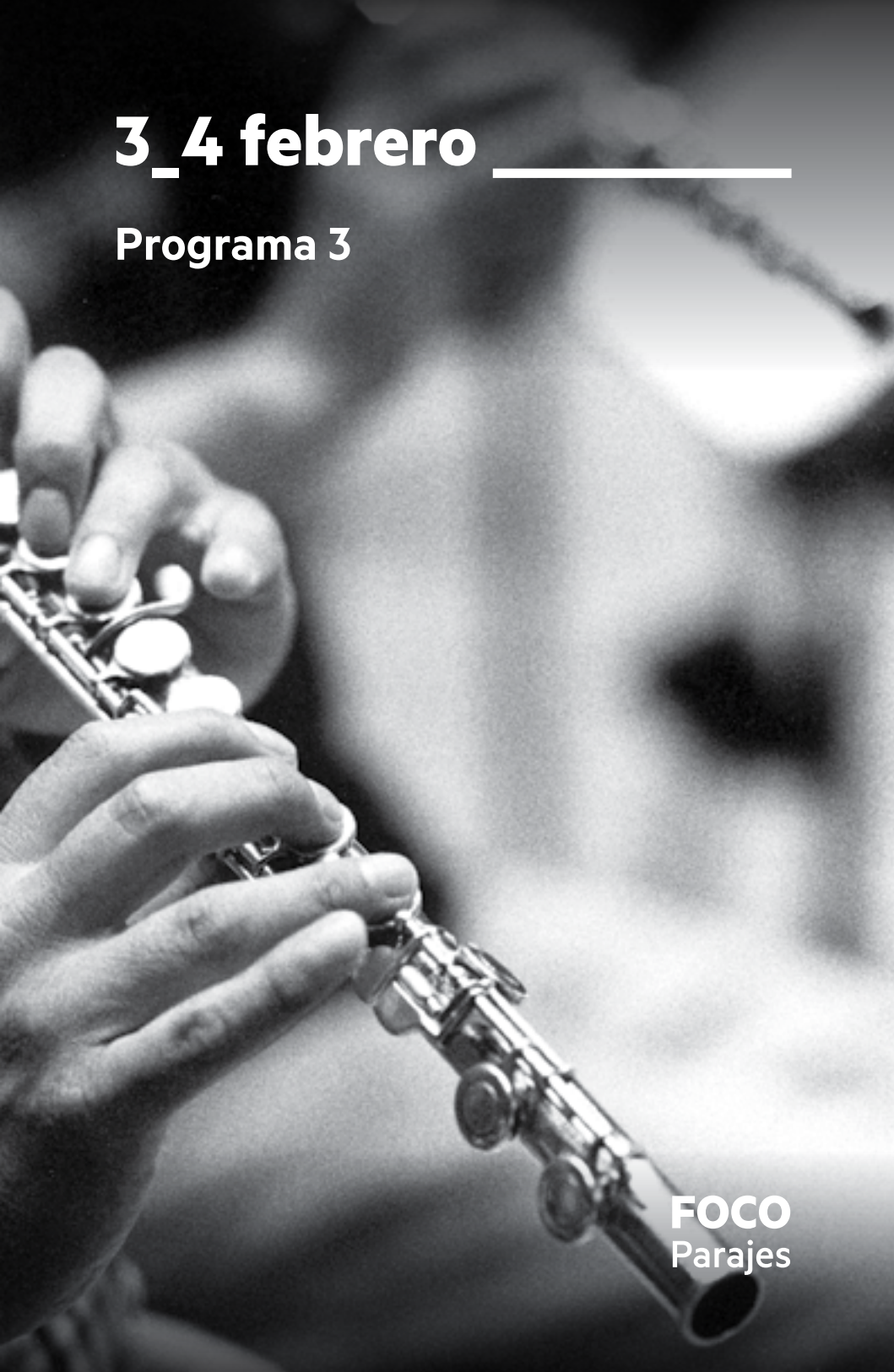
Aaron Copland comenzó a escribir su Tercera sinfonía, comisionada por la Fundación Koussevitzky, durante el verano de 1944, en Tepoztlán, Morelos, donde el compositor estadounidense tenía una pequeña casa. El segundo movimiento lo completó en la población de Bernardsville, Nueva Jersey, y Copland le anunció a su amigo, el compositor Irving Fine: “Soy el orgulloso padre, o madre, o ambos, de un segundo movimiento. Muchas notas, y sólo ocho minutos de música, ¡así son los *scherzi*!... Tener dos movimientos terminados me dio el coraje para continuar, pero parecía que faltaban años para completarlos.” Los movimientos restantes fueron terminados en New Hampshire.

Con la Tercera sinfonía, Copland legó a su país la Gran Sinfonía Americana tan esperada en los años cuarenta, celebrada además por el fin de la II Guerra Mundial. Koussevitzky dijo: “Ésta es la mayor sinfonía estadounidense. Va del corazón al corazón. La Sinfonía hace poco o ningún uso de materiales populares, pero Copland toma prestado de sí mismo al incorporar su triunfante *Fanfarria para un hombre común* en el último movimiento.”

La Tercera sinfonía fue estrenada por Serge Koussevitzky con la Orquesta Sinfónica de Boston, el 18 de octubre de 1946 y está dedicada a Natalie Koussevitzky, esposa del director de orquesta y contrabajista ruso.

Notas:

José Octavio Sosa

3_4 febrero _____

Programa 3

FOCO
Parajes

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 3 de febrero

8:00 pm

Transmisión en vivo a través de musica.unam.mx

Domingo 4 de febrero

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Antonio Méndez, director huésped

Manuel de Falla (1876-1946)

Suite núm. 1 de *El sombrero de tres picos*

I. *Introducción - Mediodía*

II. *Danza de la molinera (Fandango)*

III. *El corregidor*

IV. *Las uvas*

Duración aproximada: 12 minutos

Claude Debussy (1862-1918)

Iberia

I. *Par les rues et par les chemins (Por las calles y los caminos)*

II. *Les parfums de la nuit (Los perfumes de la noche)*

III. *Le matin d'un jour de fête (La mañana de un día de fiesta)*

Duración aproximada: 22 minutos

Intermedio

Antonín Dvořák (1841-1904)

Sinfonía núm. 7 en re menor, Op. 70

I. *Allegro maestoso*

II. *Poco adagio*

III. *Scherzo: Vivace*

IV. *Finale: Allegro*

Duración aproximada: 35 minutos

Manuel de Falla (Cádiz, 1876 - Alta Gracia, 1946)

Suite núm. 1 de *El sombrero de tres picos*

Ésta es una de las obras maestras de Manuel de Falla, compositor emblemático de la España del siglo XX por su capacidad de introducirnos musicalmente en paisajes ibéricos de gran brillo y color. El ballet original cuenta la historia de un detestable corregidor —cuyo símbolo de autoridad es un sombrero de tres picos— y una pareja de molineros que logra engañarlo y exponerlo ante el pueblo.

Esta suite sintetiza el primer acto del ballet. En el primer movimiento, el molinero y su esposa trabajan en el jardín. En el diálogo de flautas y clarinetes escuchamos cómo él intenta llamar a un pájaro sin lograrlo. Ella sí lo consigue, y la pareja comparte un momento de ternura.

Se acerca una procesión. Es el detestado corregidor, quien mira a la molinera con interés. La pareja decide ser más astuta que él. El molinero se va y ella se queda bailando un fandango.

Un solo de fagot anuncia la llegada del corregidor. La molinera lo saluda, acompañada suavemente por las cuerdas, y le ofrece unas uvas, que serán el centro de la siguiente danza. El corregidor intenta agarrar no sólo las uvas, sino a la molinera misma, pero cada vez que él se acerca ella lo evade, burlona. Este juego acumula energía hasta que llega el molinero, furioso, a correr al corregidor. La pareja triunfal termina de bailar el fandango.

Claude Debussy (St Germain-en-Laye, 1862 - París, 1918)

Iberia

Debussy nunca viajó propiamente a España, sólo pasó una única tarde en una corrida de toros en San Sebastián. Pese a apenas conocer la tierra misma, el imaginario español estaba muy vivo en él.

En *Imágenes*, su última obra para orquesta, Debussy invoca vívidas estampas visuales de ciertos lugares. *Iberia*, la pieza central de este tríptico, es en sí misma un tríptico en el que el lenguaje musical tradicional de España confluye con las texturas que Debussy sabe despertar en los timbres de la orquesta.

El primer movimiento, *Por las calles y los caminos*, está dominado por un tema que introduce un clarinete y se va desplazando por la orquesta,

guiándonos a través del paisaje ibérico. El movimiento intermedio, *Los perfumes de la noche*, es un deleite puramente impresionista que evoca una constelación de aromas a castañas, rosas y lluvia. De este jardín de sensualidad emerge *La mañana de un día de fiesta*, donde poco a poco va despertando la naturaleza y la gente a un día de festejo popular. El movimiento describe el caos y la alegría de los vendedores en la calle, las bandas tocando, los niños corriendo. Debussy convierte a la orquesta en una gran guitarra, pidiendo a todas las cuerdas que toquen *pizzicato*, y en un torbellino de color lleva a la obra a su jubilosa conclusión.

Antonín Dvořák (Nelahozeves, 1841 - Praga, 1904)

Sinfonía núm. 7 en re menor, Op. 70

Dvořák escribió su Séptima sinfonía cuando estaba saliendo de una crisis interna en la década de 1880. A través de esta música cuenta la historia de su resurgimiento: el sonido crece desde una bruma de resquemor, transita hacia diversos parajes del alma, y al final de una gran travesía, alcanza un estado de redención.

De principio a fin, la Séptima sinfonía está impecablemente escrita, con una coherencia temática, estilística y arquitectónica que transmite con mucha elocuencia el viaje interno de Dvořák. Esto le ha ganado fama como uno de los más altos ejemplos de composición sinfónica del Romanticismo.

La sinfonía abre con un breve tema, susurrado por las violas y los violonchelos, que contiene un motivo de tres notas, disparadas como flechas. Estas son las semillas del desarrollo de todo el movimiento, que Dvořák magistralmente explota en todo su potencial. La plegaria del segundo movimiento y las danzas del tercero exploran remansos y amplitudes, siempre desde la atmósfera sombría planteada en el primero. Y por fin, el último movimiento nos avienta a una apasionada tormenta del alma, en la que toda la tensión construida en la sinfonía crece y finalmente se resuelve en los últimos, gloriosos acordes, en la victoria de Dvořák y del alma humana.

Notas:

Elisa Schmelkes

Antonio Méndez, director huésped

Originario de Palma de Mallorca, Antonio Méndez estudió violín y piano en el Conservatorio Profesional de Música de Mallorca, composición y dirección en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y dirección en la Universidad de las Artes de Berlín con Lutz Köhler y en la Escuela Superior de Música Franz Liszt de Weimar con Nicolás Pasquet. Ganó el Concurso Malko en Copenhague en 2012. Ha dirigido a la Orquesta de la Tonhalle de Zúrich, la Orquesta de Cámara Mahler, la Filarmónica de Róterdam, la Sinfónica Nacional Danesa, la Orquesta Sinfónica de RTVE, la Filarmónica de Helsinki, la Sinfónica de Viena, la Filarmónica de Luxemburgo, la Filarmónica de la BBC, la Orquesta de Cámara de París y la Nueva Filarmónica de Japón, entre otras. En el ámbito de la ópera ha dirigido producciones de *Ariadna en Naxos* en el Festival de Música de las Islas Canarias, *Madama Butterfly* en el Teatro de Ópera de Palma de Mallorca y *L'elisir d'amore* en el Teatro de Ópera de Tenerife, donde ocupó el cargo de director principal de la Orquesta Sinfónica de Tenerife durante dos temporadas. Su reciente grabación con la Sinfónica de la Radio del Suroeste de Alemania en Stuttgart ganó el premio Echo Klassik, el principal galardón para producciones discográficas de música clásica en Alemania.

Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña.

Federico García Lorca (1898-1936)

10_11 febrero

Programa 4

**—Festival internacional
de piano**

FOCO
Parajes

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 10 de febrero

8:00 pm

Domingo 11 de febrero

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Catherine Larsen-Maguire, directora huésped

Guadalupe Olmedo (1854-1889)

Obertura *Luisa*, Op. 15

Duración aproximada: 7 minutos

Edvard Grieg (1843-1907)

Concierto para piano en la menor, Op. 16

I. *Allegro molto moderato*

II. *Adagio*

III. *Allegro moderato molto e marcato - Quasi presto - Andante maestoso*

Duración aproximada: 30 minutos

★ Martina Filjak, piano

Intermedio

Gustav Holst (1874-1934)

Los planetas

I. *Mars, the Bringer of War* (Marte, el portador de la guerra)

II. *Venus, the Bringer of Peace* (Venus, el portador de la paz)

III. *Mercury, the Winged Messenger* (Mercurio, el mensajero alado)

IV. *Jupiter, the Bringer of Jollity* (Júpiter, el portador de la alegría)

V. *Saturn, the Bringer of Old Age* (Saturno, el portador de la vejez)

VI. *Uranus, the Magician* (Urano, el mago)

VII. *Neptune, the Mystic* (Neptuno, el místico)

Duración aproximada: 50 minutos

Guadalupe Olmedo (Toluca, 1854 - Ciudad de México, 1889)

Obertura *Luisa*, Op. 15

“La señorita Olmedo es una artista de las más aventajadas con que se honra la sociedad mexicana. [...] Dedicóse por recreación a la música, sobresaliendo bien pronto como pianista de singular mérito. No conforme la niña con sus glorias de ejecutante, quiso ser compositora.” Con esta concisa y contundente presentación del libro *Los contemporáneos*, el escritor y periodista mexicano Francisco Sosa nos introduce a quien, en 1875, se convirtió en la primera compositora oficialmente reconocida por el Conservatorio Nacional de Música de México. Como parte de su examen Guadalupe Olmedo presentó quince obras, entre ellas se encontraba la Obertura *Luisa*, misma que adquirió relevancia dado que las compositoras del siglo XIX rara vez escribían para orquesta. Consumada pianista, Guadalupe también elaboró una reducción para piano de la obra.

La Obertura *Luisa* es una pieza corta que se presenta a sí misma con una breve introducción, cuyo tema no debe pasar desapercibido, pues regresa posteriormente como contramelodía a los dos temas principales. A pesar de su corta duración, presenta cuatro secciones de carácter contrastante, que van desde un ánimo vivaz y brillante, hasta un breve momento de angustia, que resurge con un final triunfal. La obra refleja la tradición musical de la ópera italiana, muy popular en esa época. Y, si bien, la obertura no nos introduce en un drama operístico, nos abre las puertas hacia una compositora que apenas comienza a ser escuchada.

Nota:

Montserrat Pérez-Lima

Edvard Grieg (Bergen, 1843 - Bergen, 1907)

Concierto para piano en la menor, Op. 16

El Concierto para piano de Edvard Grieg emerge como la joya más destacada en el repertorio del compositor noruego, y se consolida también como una obra maestra del Romanticismo, impregnada de heroísmo y libertad expresiva. Esta obra fue pionera en la historia de la reproducción sonora, ya que fue el primer concierto para piano grabado en 1909, aunque de

manera parcial. El heroico inicio del primer movimiento recuerda el Concierto para piano Op. 54 de Schumann. Este movimiento se caracteriza por un juego entre el oboe y los vientos de madera. El bellissimo *Adagio* central nos sumerge en una atmósfera apacible y melancólica, donde el piano se entrelaza suavemente con la orquesta al entablar un diálogo con el corno francés. La obra concluye con un vigoroso movimiento plagado de ritmos y melodías folclóricas, una práctica común durante el Romanticismo. Grieg comenzó esta espléndida obra en 1868, cuando tenía 25 años, pero nunca dejó de modificarla e hizo las últimas revisiones en 1907, año de su muerte.

Gustav Holst (Cheltenham, 1874 - Londres, 1934)

Los planetas, Op. 32

En las postrimerías del siglo XIX surgió en Europa y América un notable interés por las tradiciones orientales, que aunado al resurgimiento de los saberes astrológicos medievales, prácticas de magia, espiritismo y esoterismo, conformó una doctrina llamada Teosofía. Este conjunto de saberes tuvo un fuerte impacto en numerosos artistas modernistas, quienes experimentaron estéticamente bajo estas premisas todavía hasta la segunda década del siglo XX. Tal es el caso de Gustav Holst, quien entre 1914 y 1917 escribió la suite *Los planetas* con el propósito de representar la influencia planetaria en el drama y el carácter humano. Escrita a partir del libro *What Is a Horoscope and How Is it Cast?* (1902) del teósofo Alan Leo, cada movimiento que integra esta obra es una suerte de metáfora astrológica y psicológica que deja de lado los propósitos programáticos o descriptivos de la mitología clásica de los planetas. Sin corresponder al orden astrológico, la obra inicia con el perturbador carácter de *Marte, portador de la guerra*. Agresión, tenacidad, impulsividad, aventura y fuerza se escuchan en la marcha incesante del *ostinato* rítmico en 5/4. *Venus, portador de la paz*, contrasta por ser un movimiento colmado de una serena atmósfera que evoca el amor y la belleza. *Mercurio, el mensajero alado*, es un *scherzo* que recuerda el carácter “convertible” e “incolore” de quienes nacen bajo su signo. En oposición, la abundancia y vitalidad de quienes nacen bajo *Júpiter, portador de alegría*, se percibe en el vaivén energético de las síncopas del tema inicial de este movimiento. *Saturno, el portador de la vejez*, evoca el carácter perseverante y estable de aquellos bajo su influencia. Por el con-

trario, *Urano, el mago*, da a quienes nacen bajo su signo un temperamento nervioso y tendiente a lo metafísico, que Holst evoca en los dinámicos y sorprendentes cambios rítmicos y tonales. Por último, el don de “mediumnidad” de quienes nacen en la casa de *Neptuno, el místico* es evocado en las ensoñadoras voces hacia el final del movimiento, voces que parecen hablarnos desde otra dimensión mientras cierran la suite con una enigmática atmósfera.

Notas:

Mariana Hajar

Los mundos nuevos deben ser vividos antes de ser explicados.

Alejo Carpentier (1904-1980)

Catherine Larsen-Maguire, directora huésped

Nacida en Manchester, Inglaterra y radicada en Berlín, Catherine Larsen-Maguire estudió música en la Universidad de Cambridge, para continuar su formación en la Real Academia de Música en Londres y la Academia Karajan en Berlín. En 2012, cambió su enfoque exclusivamente a la dirección de orquesta tras una carrera como fagotista, que incluyó 10 años como principal en la Ópera Cómica de Berlín. Si bien se especializa en el repertorio romántico británico, su repertorio también incluye obras de Haydn, Brahms, Elgar, y Mahler, además de música contemporánea. Ha dirigido a la Filarmónica de Londres, la Orquesta Nacional de la BBC de Gales, la Sinfónica de Galicia, la Filarmónica de Jalisco, la Filarmónica de la UNAM, el Ensemble Modern, Klangforum Wien, el Ensemble Musikfabrik y el Ensemble Resonanz, entre otros. Además de su carrera como directora, ha realizado una labor educativa, lo que la llevó a ser nombrada Directora Musical de las Orquestas Nacionales Juveniles de Escocia en 2023.

Martina Filjak, piano

Originaria de Croacia, Martina Filjak ganó varios premios en su país natal, además del Concurso Internacional de Piano Viotti en Italia (2007), el Internacional de Piano Maria Canals en Barcelona (2008) y el Internacional de Piano de Cleveland (2009). Se ha presentado en países de América y Europa, con agrupaciones como la Filarmónica de la Radio Alemana en Saarbrücken Kaiserslautern, la Filarmónica de Cámara de Bremen, la Orquesta Estatal de Weimar, la Filarmónica de Buenos Aires, la Sinfónica de San Diego, la Orquesta de Cleveland, la Sinfónica de Barcelona, la Filarmónica de Turku, la Orquesta del Siglo en Japón y la Filarmónica de Estrasburgo, por mencionar algunas. En el ámbito de la música de cámara, ha colaborado con el Cuarteto Szymanowski, el Cuarteto Amaryllis, Dimitri Sinkovski y Radovan Vlatković. Ha trabajado bajo la batuta de Michael Schønwandt, Heinrich Schiff, JoAnn Falletta, Marcus Bosch, Alexander Shelley, Hans Graf, Sebastian Lang-Lessing, Markus Poschner, Josep Caballé Domenech, Carlos Miguel Prieto y Manuel Hernández Silva. Con un repertorio que abarca desde Bach hasta Berio, también se dedica a investigar obras menos conocidas y diversas formas de concierto. Comparte su tiempo entre Berlín y Zagreb.

17_18 febrero _____

Programa 5

**—Festival internacional
de piano**

FOCO
Parajes

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 17 de febrero

8:00 pm

Transmisión en vivo a través de musica.unam.mx

Domingo 18 de febrero

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Sylvain Gasançon, director titular

Béla Bartók (1881-1945)

Concierto para piano núm. 1, Sz 83, BB 91

I. *Allegro moderato - Allegro*

II. *Andante - attacca*

III. *Allegro molto*

Duración aproximada: 25 minutos

★ Gonzalo Gutiérrez, piano

Intermedio

Tōru Takemitsu (1930-1996)

Una parvada desciende al jardín pentagonal

Duración aproximada: 13 minutos

Ottorino Respighi (1879-1936)

Pinos de Roma

I. *I pini di Villa Borghese. Allegro vivace* (Los pinos de la Villa Borghese)

II. *Pini presso una catacomba. Lento* (Pinos cerca de una catacumba)

III. *I pini del Gianicolo. Lento* (Los pinos del Janículo)

IV. *I pini della Via Appia. Tempo di marcia* (Los pinos de la Via Appia)

Duración aproximada: 23 minutos

Béla Bartók (Nagyszentmiklós, 1881 - Nueva York, 1945)

Concierto para piano núm. 1, Sz 83, BB 91

A 1926 se le conoce como el año del piano en el catálogo bartokiano: además del Concierto núm. 1, el compositor húngaro escribió otras importantes obras para el instrumento incluidas la Sonata y la suite *Al aire libre*. El concierto representa una especie de síntesis y culminación de los procedimientos pianísticos y compositivos con los que su autor había experimentado en los años anteriores. Bartók, eximio pianista, fungió como solista en el estreno de la obra y la escribió pensando en sus propios recursos técnicos. El resultado es de una dificultad fuera de lo común y contiene, literalmente, puñados de notas para el pianista.

Una de las innovaciones más interesantes de esta partitura radica en su uso del ritmo y de los instrumentos de percusión, entre los que podemos contar al piano solista. La interacción entre el piano y los timbales, a la que se suman otros instrumentos en la sección introductoria, da paso a la vigorosa idea que comienza el *Allegro* propiamente dicho y que pone en marcha el impulso rítmico que propulsa el resto del movimiento, de un carácter similar al del tercero. El *Andante* central propone un fascinante diálogo entre el solista, las percusiones, las maderas y los metales. Bartók prescribe indicaciones de una precisión extrema sobre la colocación de los percusionistas en el escenario y la manera en la que deben utilizar sus instrumentos para conseguir unos efectos expresivos y unas sutilezas dinámicas hasta entonces desconocidas en la escritura para percusión. Este tipo de misterioso ambiente sería explorado más tarde por el compositor en obras como la Sonata para dos pianos y percusión y la Música para cuerdas, percusión y celesta.

Tōru Takemitsu (Tokio, 1930 - Tokio, 1996)

Una parvada desciende al jardín pentagonal

Según relata el compositor esta obra fue inspirada por la impresión, manifestada en un sueño, que le causó una fotografía que muestra la parte posterior de la cabeza del multifacético artista francés Marcel Duchamp rapada en forma de estrella de cinco puntas. En el sueño una bandada de pájaros blancos, liderada por uno negro (representado por el oboe), desciende sobre un jardín pentagonal.

La obra muestra algunas de las cualidades de la estética de Takemitsu: preocupaciones filosóficas, significados numéricos y la dualidad. En ella el compositor japonés intenta definir, mediante el uso de métodos compositivos en extremo rigurosos, el contenido inasible de su experiencia onírica. Se auxilia para este fin de una especie de matriz o tabla, análoga a los cuadrados mágicos matemáticos, que revela las permutaciones de la serie de cinco sonidos que generan el contenido de los campos armónicos de la música y también sus duraciones rítmicas. Los cinco lados del jardín quedan así representados en la construcción de la pieza y sin bien esto no le resulta de inmediato aparente al escucha, la maestría del compositor en el uso de la sutileza de colores, texturas y densidades orquestales es instantáneamente perceptible.

Ottorino Respighi (Bologna, 1879 - Roma, 1936)

Pinos de Roma

Pinos de Roma, el segundo y más famoso número de la trilogía romana de Respighi (precedido por *Fuentes de Roma* y seguido por *Fiestas romanas*) representa la obra sobre la cual está cimentada su reputación como un orquestador de habilidades prodigiosas. El compositor italiano sabe sacar un partido estupendo de la enorme plantilla instrumental que demanda y con la que consigue crear un vívido tapiz orquestal con algunos de los colores y efectos más brillantes del repertorio.

Las cuatro partes de la obra evocan el paisaje con pinos de diversas zonas de la Ciudad Eterna y la campiña que le rodea y describen escenas en particular. En *Los pinos de la Villa Borghese* encontramos niños jugando y cantando rondas infantiles, además de algún grito representado por una disonante nota en la trompeta hacia la conclusión del movimiento. *Pinos cerca de una catacumba* sugiere la imagen de la sombra de los pinos que sobresalen a la entrada de dicho lugar. La naturaleza subterránea y lúgubre de este sitio está representada por el uso de sonidos graves y una música solemne como el eco de un himno antiguo. *Los pinos del Janículo* están ambientados de noche, en la colina que alberga al templo del dios Jano. Sobresale el uso, revolucionario en su época, de la grabación del canto de un ruiseñor hacia el final de la pieza. La marcha contenida en *Los pinos de la Vía Apia* nos remonta a las glorias pasadas de la República Romana y

las legiones militares que pasaban por esta gran calzada. Respighi, que ha aumentado cada sección de la orquesta con instrumentos adicionales, requiere aquí el uso de *bucinas*, una especie de corno usado por el ejército de la antigua Roma y que puede ser sustituido por fiscornos modernos. La obra termina con un triunfal ascenso a la Colina Capitolina, de un poder y resplandor extraordinarios.

Notas:

Ricardo de la Torre

Un sonido es, sin duda, algo vivo. Es como la naturaleza, que no tiene individualidad.

Tōru Takemitsu (1930-1996)

Gonzalo Gutiérrez, piano

Originario de la Ciudad de México, Gonzalo Gutiérrez realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Música de la UNAM con Néstor Castañeda. Posteriormente completó su formación con Ludovica Mosca y István Nádás. Ha sido solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la Filarmónica de Sonora, el Ensemble Cepromusic y la Filarmónica de Tokio, entre otras. Como pianista residente del Ensemble Cepromusic, llevó a cabo giras internacionales por Brasil, Colombia, Escocia, España, Estados Unidos y México, además de presentaciones en el Festival de Huddersfield en Inglaterra y el de Darmstadt en Alemania. De manera individual, ha participado en el Festival de Aarhus en Dinamarca y el de Belfort en Francia. Ha estrenado numerosas obras de compositores mexicanos, incluido el estreno en Japón del Concierto para piano y orquesta de Carlos Chávez, así como obras de Rodrigo Valdez Hermoso, Marcela Rodríguez, Georgina Derbez y Leonardo Coral, por mencionar algunos.

24_25 febrero _____

Programa 6

**—Festival internacional
de piano**

FOCO
Parajes

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 24 de febrero

8:00 pm

Domingo 25 de febrero

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Rodrigo Macías, director huésped

Franz von Suppé (1819-1895)

Obertura de *Poeta y campesino*

Duración aproximada: 10 minutos

Candelario Huízar (1883-1970)

Pueblerinas

Duración aproximada: 15 minutos

Intermedio

Johannes Brahms (1833-1897)

Concierto para piano núm. 1 en re menor, Op. 15

I. *Maestoso*

II. *Adagio*

III. *Rondo: Allegro non troppo*

Duración aproximada: 45 minutos

★ Stephen Hough, piano

Franz von Suppé (Split, 1819 - Viena, 1895)

Obertura de *Poeta y campesino*

La música clásica ha encontrado un lugar en el imaginario colectivo debido, en buena medida, a la inclusión de ciertas obras en filmes cortos o series de dibujos animados que han contribuido a su popularidad. Entre ellas se hayan un par de las oberturas que el compositor austriaco Franz von Suppé compuso para sus numerosas operetas y otras obras destinadas a la escena. La obertura de *Poeta y campesino*, acaso la más famosa, fue dirigida en animaciones de los años treinta y cuarenta por personajes como Mickey Mouse, Andy Panda y Popeye, los primeros dos al frente de orquestas formadas por animales de granja.

Hábilmente orquestada e ideada con una variedad de caracteres que van de lo dramático a lo poético y de lo heroico a lo encantador, la obertura es lo suficientemente genérica para haberle permitido al compositor utilizarla en varias ocasiones para obras con temáticas disímiles. Estas características no han obstruido su popularidad, por el contrario: han contribuido a ella. Cómo dejar de recordar el largo solo de violonchelo cerca del comienzo, el vals eminentemente vienés que aparece en el núcleo de la obra, y la vigorosa y brillante coda, que, con sus síncopas alternadas con rápidas figuraciones, nos recuerda a Rossini y Offenbach.

Candelario Huízar (Jerez, 1883 - Ciudad de México, 1970)

Pueblerinas

En la copiosa producción del compositor zacatecano Candelario Huízar destaca su contribución al repertorio sinfónico mexicano: cinco sinfonías y tres obras orquestales independientes, de las cuales *Pueblerinas*, escrita en 1931, es la única publicada. A pesar de su habitual denominación como poema sinfónico, la obra es en realidad un tríptico con movimientos claramente diferenciados. En los tiempos externos Huízar cita melodías mestizas tradicionales de Jerez, su pueblo natal: el baile *Los panaderos* en el primero, y *El sauce y la palma* en el tercero. Entre ambos se halla un evocador y austero *lento* construido con material temático original y una reducida instrumentación que contrasta con la brillantez de los otros dos.

La originalidad de Huízar en la orquestación y el tratamiento temático tienen en esta obra momentos memorables. Escuchamos claras alusiones a las bandas típicas de la tierra del compositor, sobre todo en el uso de las secciones de clarinetes, metales y percusión, pero también influencias del gran repertorio sinfónico romántico y de las primeras décadas del XX, filtradas por su propia imaginación y sensibilidad. Sin duda habilidades y conocimientos que don Candelario adquirió de sus experiencias juveniles como aprendiz de orfebre y músico de banda, y más tarde con el acceso de primera mano al repertorio que obtuvo en sus roles como cornista y bibliotecario de orquesta.

Johannes Brahms (Hamburgo, 1833 - Viena, 1897)

Concierto para piano núm. 1 en re menor, Op. 15

Pocas obras poseen la extensa y multiforme génesis del primer concierto para piano de Brahms. La pieza que hoy conocemos comenzó como una sonata para dos pianos en 1854. Pronto, el joven compositor trató de transformar la música en una sinfonía, pero la sombra de Beethoven y el peso de la tradición le disuadieron de completar su intento. Finalmente, Brahms decidió preservar el primero de los tres movimientos que había bosquejado y reformularlo como un concierto para piano y orquesta. Los dos restantes fueron compuestos tras la muerte de Robert Schumann. El resultado, terminado en 1858, es un concierto de naturaleza eminentemente sinfónica y proporciones monumentales.

Entre las exigencias pianísticas impuestas al solista sobresale un tipo de trino que va más allá de los encontrados en los conciertos de Mozart o Beethoven. Dicho ornamento, constituido por dos notas contiguas que se alternan rápidamente, es parte fundamental del primer tema del movimiento inicial. Cuando éste es finalmente presentado por el piano, Brahms añade una nota a la primera del trino, a la distancia de una octava y destinada al pulgar derecho del pianista, convirtiendo un recurso tradicional en un reto técnico considerable.

De un carácter íntimo, profundo y casi religioso, el segundo movimiento se ha visto como un homenaje al matrimonio Schumann: un *Benedictus* para el recientemente fallecido Robert y un tierno retrato de Clara. El *Rondo*

final, que guarda una semejanza sustancial con el del Tercer concierto de Beethoven, es de un carácter vivaz y menos dramático que los precedentes. Su energía rítmica y brillante conclusión resuelven, hasta cierto punto, las tensiones generadas por el resto de la obra.

Notas:

Ricardo de la Torre

Si nos rindiéramos a la inteligencia de la tierra
podríamos levantarnos con raíces, como los
árboles.

Rainer María Rilke (1875-1926)

Rodrigo Macías, director huésped

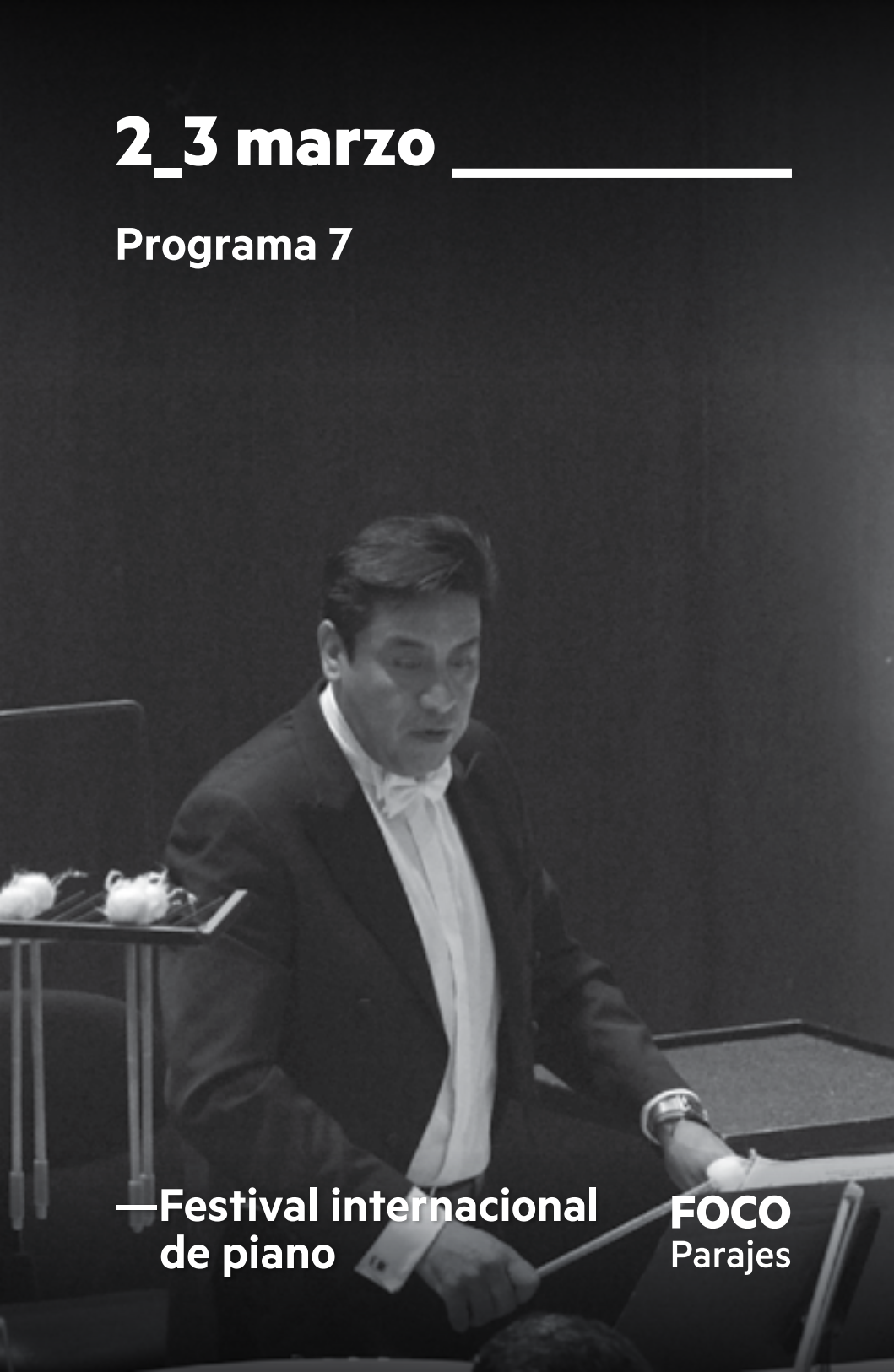
Originario de Texcoco, Estado de México, Rodrigo Macías comenzó sus estudios musicales en el Instituto Cardenal Miranda en la Ciudad de México y los continuó en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán en Italia. Ha dirigido las orquestas más importantes de México. Entre 2010 y 2018 fue director titular de la Orquesta Sinfónica Mexiquense. Desde que en 2018 asumió la dirección general de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, ha buscado atraer nuevos públicos a la música sinfónica.

Stephen Hough, piano

El pianista británico Stephen Hough fue el primer intérprete clásico en recibir una Beca MacArthur. En 2022, como parte de los honores del cumpleaños de la Reina Isabel II, se convirtió en el primer pianista británico desde 1977 en recibir el título de Caballero por sus servicios a la música. Con una carrera de 40 años, ha ofrecido recitales en solitario y conciertos con orquestas de Alemania, Brasil, China, Corea del Sur, Escocia, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos y el Reino Unido, entre otros países de cinco continentes. En 2023, celebró el 150 aniversario de Rajmáninov con interpretaciones de sus obras para piano y orquesta. Recientemente estrenó su propio concierto para piano titulado *The World of Yesterday (El mundo de ayer)*, inspirado en la novela homónima de Stefan Zweig. Ha ganado el Diapason d'Or, múltiples nominaciones al Grammy y ocho premios Gramophone, incluido el Disco de Oro y el Disco del Año. Su catálogo incluye canciones, cuartetos y otras obras. Es autor de varios libros y ensayos galardonados. También ha contribuido con diversos medios de comunicación y ocupa puestos académicos en el Real Colegio de Música del Norte en Inglaterra y la Escuela Juilliard en Nueva York.

2_3 marzo _____

Programa 7

—Festival internacional
de piano

FOCO
Parajes

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 2 de marzo

8:00 pm

Domingo 3 de marzo

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Ludwig Carrasco, director huésped

Alberto Ginastera (1916-1983)

Suite de *Estancia*, Op. 8

I. *Danza I. Los trabajadores agrícolas*

II. *Danza II. Danza del trigo*

III. *Danza III. Los peones de hacienda*

IV. *Danza IV. Danza final (Malambo)*

Duración aproximada: 13 minutos

Manuel de Falla (1876-1946)

Noches en los jardines de España

I. *En el Generalife*

II. *Danza lejana*

III. *En los jardines de la Sierra de Córdoba*

★ Noelia Rodiles, piano

Duración aproximada: 23 minutos

Intermedio

Carl Nielsen (1865-1931)

Sinfonía núm. 2, *Los cuatro temperamentos*

I. *Allegro collerico*

II. *Allegro comodo e flemmatico*

III. *Andante malincolico*

IV. *Allegro sanguineo*

Duración aproximada: 32 minutos

Alberto Ginastera (Buenos Aires, 1916 - Ginebra, 1983)

Suite de *Estancia*, Op. 8

La vasta pampa argentina representó una fuente inagotable de inspiración para Alberto Ginastera. En su ballet *Estancia* (término análogo al de un rancho o hacienda), el compositor busca capturar la esencia de la vida rural argentina como se presenta en el monumental poema narrativo *El gaucho Martín Fierro* de José Hernández, obra maestra del género gauchesco.

Estancia forma parte del periodo autodefinido como nacionalista objetivo en la producción del compositor y hace un uso explícito de elementos tradicionales de la música de su país. El ballet describe una jornada entera de trabajo en la vida cotidiana de los gauchos y la suite en cuatro partes preserva este arco narrativo.

El ritmo del malambo, con sus características yuxtaposiciones de tres y seis pulsaciones rítmicas, es utilizado brillantemente en *Los trabajadores agrícolas*, pero el compositor reserva el uso más espectacular de esta danza para la cuarta y última parte de la suite. De carácter criollo y contenido lírico y reflexivo, la *Danza del trigo* funciona como el núcleo emotivo de la obra. *Los peones de hacienda*, la más breve de sus partes, puede verse como una especie de *scherzo* un tanto agreste. La *Danza final*, una de las obras emblemáticas de la música latinoamericana, describe la frenética demostración de fuerza que hacen los gauchos compitiendo para superar al otro en la complejidad de sus pasos. La alucinante coda que cierra la obra como una explosión de color orquestal es un final apropiado para este inmenso mosaico que retrata admirablemente el folclore pampeano.

Manuel de Falla (Cádiz, 1876 - Alta Gracia, 1946)

Noches en los jardines de España

Música evocativa por excelencia, *Noches en los jardines de España* no es una obra concertante en el sentido tradicional. Falla originalmente planeó una serie de nocturnos que fueron después transformados en “impresiones sinfónicas para piano y orquesta”. En contraposición con el carácter virtuoso o a menudo heroico de los grandes conciertos románticos con su idea de confrontación entre solista y orquesta, el compositor integra la parte del piano en el tejido orquestal evitando todo alarde técnico del solista, lo que no significa que la labor del pianista sea en absoluto sencilla.

En su exuberante instrumentación, ambientación y tratamiento de las texturas orquestales la obra acusa la influencia de Rimski-Kórsakov y los compositores franceses cercanos a Falla: Debussy y Ravel. La escritura pianística, si bien influida también por la música francesa, es de una originalidad considerable. El compositor evoca en varias ocasiones el punteo de un guitarrista flamenco en pasajes con rápidas notas repetidas, o un cantaor, con el uso de los melismas tradicionales del cante jondo (particularmente en las coplas del tercer movimiento).

El material temático, inspirado también por la música popular andaluza, es hábilmente utilizado por Falla para sugerir la experiencia de la noche en varios jardines de su Andalucía natal. El Generalife, evocado en el primer movimiento es una villa con jardines en las cercanías de la Alhambra granadina. En *Danza lejana* el compositor utiliza algunos ritmos característicos, así como alusiones al tema inicial del primer movimiento, que vuelve a aparecer en el tercero como elemento unificador. Una breve transición nos lleva directamente al inicio de *En los jardines de la Sierra de Córdoba*. El movimiento final es el más brillante de los tres y hace uso, por primera vez, de toda la sección de percusiones. Con forma de rondó, donde un estribillo se alterna con episodios contrastantes, escuchamos aquí taconeos, palmadas y la presencia de varios palos flamencos como el fandango y la petenera. El juego de luces y sombras entre piano y orquesta, que se había iniciado en el primer movimiento, se desvanece en un tranquilo pianísimo final que sella el carácter sofisticado y despojado de todo elemento virtuosístico de este particular “concierto” del compositor gaditano.

Carl Nielsen (Sortelung, 1865 - Copenhague, 1931)

Sinfonía núm. 2, *Los cuatro temperamentos*

La idea de la antigüedad griega de que cuatro tipos fundamentales de personalidad se derivan de los cuatro humores o fluidos vitales (sangre: temperamento sanguíneo, bilis amarilla: colérico, bilis negra: melancólico, flema: flemático) ejerció una larga influencia sobre el pensamiento occidental.

Después de toparse con una serie de imágenes, más bien caricaturescas, que representaban estos cuatro arquetipos, el compositor danés Carl Nielsen se inspiró para escribir una sinfonía que explorase las características de cada uno. En esta obra Nielsen experimenta convincentemente con

algunas de sus preocupaciones compositivas, principalmente el diseño de un plan tonal que abarque la totalidad de la sinfonía, pero también con su interés en el estudio de la personalidad y el comportamiento humanos. Para ello el compositor no vacila en recurrir a extremos de sonoridad e intensidad. Aunque cada movimiento se concentra en un temperamento específico, la música, como la mayoría de las personalidades, incluye algunos elementos de los otros tres, para proveer la variedad necesaria en una obra de estas dimensiones.

En su propia nota de programa para la sinfonía, el compositor expresa que el *Allegro collerico* tiene un carácter fundamentalmente impetuoso. Para el segundo movimiento, *Allegro [...] flemmatico*, Nielsen, ajeno a su costumbre, proporciona un relato de carácter programático que revela al personaje que tenía en mente al componer la música de este reservado vals: un chico simpático, tranquilo e impasible. En el *Andante malincolico* predominan sentimientos de queja, sufrimiento y resignación. Finalmente, el *Allegro sanguineo* retrata a un hombre temerario, puesto en sí mismo y de naturaleza alegre y algo superficial. Después de una sección que interrumpe su jovialidad, la marcha final imparte un elemento de dignidad a su auto-complacencia.

Notas:

Ricardo de la Torre

Seguí, por parajes nunca vistos, mas presentidos, igual a quien camina hacia cita amistosa.

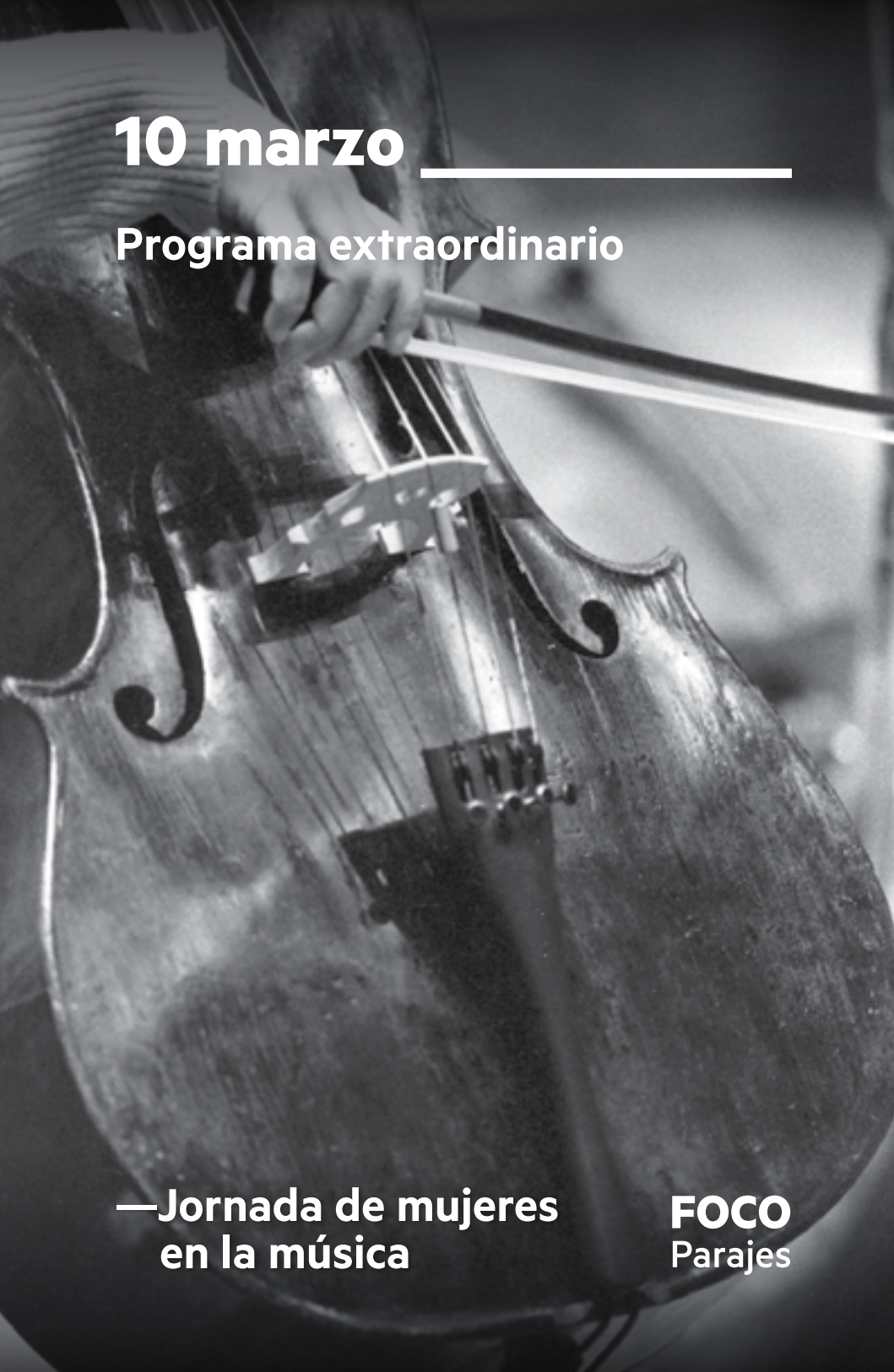
Luis Cernuda (1902–1963)

Ludwig Carrasco, director huésped

Nacido en Morelia, Ludwig Carrasco cursó la licenciatura y la maestría en música en las especialidades de violín y dirección de orquesta, así como títulos de posgrado en musicología y gestión cultural. Obtuvo su título de doctorado en dirección orquestal en la Universidad del Noroeste en Estados Unidos. En su carrera como director y violinista ha ofrecido conciertos en más de 30 países de América, Asia y Europa. En 2023 fue designado director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Anteriormente ha ocupado cargos similares al frente de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Filarmónica de Querétaro y la Sinfonietta Prometeo en Estados Unidos.

Noelia Rodiles, piano

Formada en los conservatorios de Avilés, Madrid y Berlín con Ana Serrano, Lidia Stratulat, Ana Guijarro y Galina Iwanzowa, la pianista española Noelia Rodiles perfeccionó sus estudios con Dimitri Bashkirov y Claudio Martínez Mehner en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Ha tomado clases magistrales con Daniel Barenboim, Menahem Pressler, Ferenc Rados, Elisso Virsaladze, Aldo Ciccolini y Boris Berman entre otros. Ha sido solista con la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta Heinrich Heine de Düsseldorf, la Filarmónica de Querétaro, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Sinfónica del Principado de Asturias, los Solistas de Londres y la Oviedo Filarmónica, entre otras, bajo la dirección de Pablo González, Lucas Macías, Víctor Pablo Pérez, José Ramón Encinar, Michael Thomas, Ramón Tébar o Pablo Rus. Además de su país, ha actuado en Alemania, Bolivia Francia, Italia, Jordania, México, Polonia, Túnez y otros países. Ha grabado música de Ligeti, Schubert; Schumann, Mendelssohn, Rueda, Del Puerto, Martínez Sánchez Allú, Jullián Orbón y Martínez Burgos. Su grabación de las Dos piezas para piano de Joan Magrané fue nominada a un Grammy Latino.

10 marzo _____

Programa extraordinario

**—Jornada de mujeres
en la música**

FOCO
Parajes

Sala Nezahualcóyotl

Domingo 10 de marzo

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Mariana Martínez, directora huésped

Georg Phillip Telemann (1681-1767)

Concierto para viola en sol mayor, TWV 51:G9

I. *Largo*

II. *Allegro*

III. *Largo*

IV. *Allegro*

Duración aproximada: 14 minutos

★ Patricia Hernández, viola

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concierto para violín y oboe en re menor, BWV 1060R

I. *Allegro*

II. *Adagio*

III. *Allegro*

Duración aproximada: 14 minutos

★ Ana Caridad Villeda, violín

★ Araceli Real, oboe

Johann Sebastian Bach

Concierto para tres violines en re mayor, BWV1064R

I. *Allegro*

II. *Adagio*

III. *Allegro*

Duración aproximada: 17 minutos

★ Mariana Valencia, violín

★ Alma Osorio, violín

★ Ewa Turzanska, violín

Intermedio

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concierto para dos violines y violonchelo en re menor, Op. 3 núm. 11, RV 565

I. *Allegro - Adagio spiccato e tutti - Allegro*

II. *Largo e spiccato*

III. *Allegro*

Duración aproximada: 10 minutos

- ★ Nadejda Khovliaguina, violín
- ★ Ekaterine Martínez, violín
- ★ Beverly Brown, violonchelo

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Concierto para flauta y arpa en do mayor, K 299

I. *Allegro*

II. *Andantino*

III. *Rondeau: Allegro*

Duración aproximada: 30 minutos

- ★ Alethia Lozano, flauta
- ★ Janet Paulus, arpa

Una orquesta compuesta enteramente por mujeres. Tres solistas: dos violinistas y una violonchelista, también mujeres. Es el estreno de un concierto que de inmediato ardería en popularidad en toda Europa. Esta escena, difícil de imaginar en 2024, sucedió alrededor de 1711, en Venecia, y no por primera ni última vez. Pero el público no puede ver a las intérpretes: están detrás de una celosía. Estamos en el Ospedale della Pietà, prestigioso orfanato, convento y escuela de música para la que Vivaldi trabajó por treinta años, y desde la que codificó el género del concierto. Vivaldi escribió la mayor parte de sus conciertos para ser interpretados por las mujeres de este hospicio, muchas de las cuales desarrollaron posteriores trayectorias exitosas en la música.

El programa de hoy está centrado en las solistas que darán vida a este muestrario de la forma del concierto a través de su desarrollo durante el siglo XVIII. Considerada una obra maestra, la colección publicada con el número de catálogo Op. 3 de Vivaldi, también conocida como *L'estro armonico*, resonó por toda Europa. Johann Sebastian Bach estudió estos conciertos diligentemente, al grado que transcribió y adaptó varios de ellos al clavecín.

Esta práctica de Bach de transcribir conciertos al clavecín era tan común, que se ha buscado reconstruir varios conciertos originales —perdidos—, a partir de las adaptaciones a clavecín, de las que sí tenemos copias. Los dos conciertos de Bach que se presentan hoy son reconstrucciones, en las que se han tenido que inferir incluso los instrumentos solistas originales a partir del estilo de líneas, más líricas o más ágiles, que cada instrumento requiere. Es posible que el concierto para tres violines tenga su origen no en Bach, sino en una pieza italiana anterior, de la generación de Vivaldi.

Otro compositor de conciertos extraordinariamente prolífico fue Telemann. Mucho más popular en su época que Bach, Telemann desarrolló un favoritismo especial por la viola, que hasta ese momento sólo se consideraba un instrumento orquestal, no solista. El Concierto en sol mayor es el primer concierto escrito para la viola.

Nuestro más reciente ejemplo de este programa fue compuesto por un joven Mozart. Mientras vivía en París escribió un concierto doble para un conde francés, que era flautista, y su hija, arpista, con la vana esperanza de quedar bien con él y recibir un buen estímulo económico. El arpa no era un instrumento bien conocido por Mozart, así que su línea prescinde de elementos idiomáticos y parece más bien estar transcrita de una parte de piano.

En Venecia, hace 300 años, las mujeres componían, formaban orquestas completas, brillaban como solistas, pero eran invisibles. El concierto de hoy es una gran oportunidad para escuchar en la presencia de nuestras magníficas solistas y directora, un merecido reflejo del camino andado. Pero es importante reflexionar también en las ausencias y el camino que nos falta por recorrer. Aún nos hace falta valor para quitar por completo esa celosía de la historia y permitirnos ver consistentemente a grandes mujeres músicas, y no sólo como solistas, sino de arriba abajo en nuestros programas orquestales: como directoras, instrumentistas, programadoras y compositoras.

Notas:

Elisa Schmelkes

¡Asómate a mí, que soy una torre!

¡Asómate a mí: soy aquella palmera de tu huerto, que latía contigo! ¡Echa al aire mis campanas y mis palmas!

Yo soy tu panorama.

Carmen Conde (1907-1996)

Mariana Martínez, directora huésped

Con una formación inicial como cantante en diversos coros, Mariana Martínez también aprendió piano y estudió violonchelo en el Conservatorio del Estado de México con Laszlo Frater. Desde 2001 ha sido violonchelista de diversas orquestas en el país. En 2007 comenzó sus estudios de dirección orquestal con Jorma Panula, Kenneth Kiesler, Donald Sleicher y Fernando Ávila, entre otros. Desde su debut en dirección al frente de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en 2010, ha sido directora invitada de la Orquesta de Cámara Michoacana, la Orquesta Higinio Ruvalcaba y la Filarmónica de Jalisco, por mencionar algunas. En 2021, fundó la Orquesta Jóvenes Solistas de Jalisco (OJSJ), un proyecto dedicado a consolidar y promover el talento joven jalisciense. Actualmente toca el violonchelo en la Filarmónica de Jalisco y es directora orquestal de la compañía de ópera Prime Donne, dirigida por mujeres, con la que presentó *Così fan tutte* de Mozart. Además, dirige la OJSJ, con la que ha estrenado obras de compositores mexicanos ganadores del Concurso de Composición OJSJ. Compuso la obra para cuerdas, soprano y piano *Variaciones Parusia* o *Variaciones sobre el toque de un shofar*, estrenada en 2022, y el año pasado presentó por primera vez su *Cantata sobre un sueño del Nombre*, comisionada por el Coro del Estado de Jalisco.

Beverly Brown, violonchelo

Tras comenzar con el aprendizaje del piano y flauta, Beverly Brown eligió el violonchelo a los 10 años. Participó en el programa All-State de la Academia de Artes Interlochen, formó parte de la Sinfónica Juvenil de Michigan y estudió con Oliver Edel en la Universidad de Michigan, donde se graduó con honores. Cursó una maestría con Mihaly Virizlay en el Conservatorio Peabody de la Universidad Johns Hopkins. En Maryland, fue violinista extra de la Sinfónica de Baltimor e integrante del Cuarteto Rogeri y ensamble Mount Vernon Chamber Players. Tras concluir su maestría fue invitada por Jorge Velazco a la Orquesta Sinfónica de Minería. En 1983 ingresó a la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con la que ha sido solista en varias ocasiones y en la que es violonchelista principal. En México ha tocado con La Camerata, la Orquesta del Festival Mozart Haydn, el Trío Embelese y el Cuarteto Edda. Ha sido asesora de la sección de violonchelos de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata e imparte clases particulares.

Patricia Hernández, viola

Nacida en la Ciudad de México, Patricia Hernández inició sus estudios de violín con su padre, Luis Sergio Hernández. Posteriormente, ingresó al Conservatorio Nacional de Música y a la Escuela de Perfeccionamiento Ollin Yoliztli donde simultáneamente estudió piano, percusiones y viola. Ha participado en festivales y cursos en Estados Unidos, Italia, México y Polonia, con Lawrence Wheeler, Csaba Erdelyi, Emilio Moreno, Guela Dubrova, Yuri Bashmet, Marek Marczek y Atar Arad. Como solista, se ha presentado con la OFUNAM, la Orquesta de Cámara de la Universidad del Estado de México, la Orquesta de Cámara de la SEP y la Orquesta de Cámara del Centro Cultural San Ángel, donde fue violista principal. Ha colaborado con Alondra de la Parra como violista principal en diversos conciertos sinfónicos y como integrante del quinteto de cuerdas para las conferencias Líderes en un Atril. Ha sido maestra de viola en la Escuela Superior de Música, el Instituto Morelense de Cultura y, actualmente, en la academia Schola Cordis Chordarum. Ha participado en diversos proyectos de cámara como los ensambles Tre Corde, el quinteto Toma 5 y el Trío Coghlan, con los cuales se ha presentado en numerosos festivales, como el Internacional Cervantino, el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, entre otros. Además, ha grabado más de 15 obras compuestas especialmente para el Trío Coghlan. Desde 1991, es integrante de la sección de violas de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, donde en numerosas ocasiones se le ha invitado a ser violista principal.

Nadejda Khovliaguina, violín

La violinista rusa Nadejda Khovliaguina nació en San Petersburgo y comenzó a tocar el violín a los 9 años con Ala Oparina. Posteriormente estudió con Lev Ivashenko en la Escuela Mussorgski y en el Conservatorio Rimski-Kórsakov en San Petersburgo. Desde su llegada a México en 1995, se ha presentado con diversos grupos de música de cámara y como solista con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Sinfónica de Coyoacán. Con una trayectoria de más de 25 años, actualmente forma parte de la Sinfónica del IPN y la Filarmónica de la UNAM.

Alethia Lozano, flauta

Nacida en la Ciudad de México, Alethia Lozano estudió la licenciatura en música en la Universidad de California en Santa Bárbara. Además obtuvo la Medalla de Oro a la Unanimidad en nivel Superior y el Primer Premio de Excelencia a la Unanimidad de la Escuela Nacional de Ville d'Avray, Francia. Ha asistido a cursos de especialización en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Irlanda y México. Ha sido solista de diversas orquestas como la Sinfónica de Minería y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y ha formado parte de numerosas orquestas mexicanas y extranjeras. Ha impartido clases en la Facultad de Música de la UNAM y en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Además, complementa su actividad musical participando en grabaciones para sellos independientes, proyectos audiovisuales, televisión e internet. Ha colaborado en proyectos multidisciplinarios con instituciones como el Museo de Condado de Los Ángeles, California y el Centro de Artes Interpretativas y Medios Experimentales de Nueva York. Actualmente es flautista principal de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Sinfónica de Minería.

Ekaterine Martínez, violín

Originaria de Oaxaca, Ekaterine Martínez recibió sus primeras enseñanzas musicales de su padre, Arturo Martínez San Juan. Estudió en la Escuela de Música Vida y Movimiento del Conjunto Cultural Ollin Yoliztli con Natalia Gvozdetzkaya. Ha tomado clases magistrales con Richard Luby, Leon Spirer, Carlos Chiarrapa, Zoria Schijmurzaeva y Christian Bor. Ha participado en festivales en Estados Unidos y Bélgica. De 2001 a 2004 fue alumna de Michael Kugel en el Real Conservatorio de Gante. Ha formado parte de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez y la Sinfónica de Minería. Desde 1993 es integrante de la Filarmónica de la UNAM. Ha tocado música de cámara con el Cuarteto Dainzú, la Orquesta de Cámara de la Sociedad Mexicana dirigida por Jorge Velazco, el Cuarteto de la Ciudad de México y el Cuarteto Martínez Bourguet. En Luxemburgo participó en la producción de la ópera eslovaca contemporánea *Tête-a-Tête*. Ha ofrecido conciertos en Holanda y Bélgica y tocó con el Orlandusensemble que dirige Peter Ledaine.

Alma Osorio, violín

Integrante de la Orquesta Filarmónica de la UANM desde 2009, Alma Osorio comenzó a tocar violín a los 8 años en la Escuela de Iniciación a la Música y Danza Ollin Yoliztli, bajo la tutela de Jaime Turrubiarres. En 1990, ganó el Concurso Nacional de Violín Hermilo Novelo. En 1998, ingresó al Centro Cultural Ollin Yoliztli para estudiar con Natalia Gvozdetzskaya. Ha tomado cursos en el Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende, el Festival de Música de Texas, el Encuentro Latinoamericano de Caracas en Venezuela, el Festival de Música de Campos do Jordao en Brasil con Kurt Massur y con la Orquesta Simón Bolívar dirigida por Claudio Abbado. Ha formado parte de la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo y la Sinfónica Carlos Chávez, en la que tuvo el puesto de violín segundo principal. En 2007, se integró a la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

Janet Paulus, arpa

Originaria de Nueva York, inició su formación musical con Pearl Chertok. Continuó sus estudios en la Academia de Artes de Interlochen en Michigan y el Instituto de Música de Cleveland, donde recibió su título de licenciatura bajo la dirección de Alice Chalifoux. Tras graduarse, obtuvo el puesto arpista principal en la Orquesta Sinfónica del Estado de México y posteriormente en la Filarmónica de la Ciudad de México. En 1983 continuó su carrera musical en Nueva York, donde tocó como solista e integrante de grupos de cámara. Ha colaborado con la Orquesta de la Ópera Metropolitana, la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta de la Ópera de Nueva York, la Orquesta de St. Luke's, la Filarmónica de Brooklyn y la Sinfónica de San Francisco. Ha formado parte del comité organizador de diversos concursos y talleres de arpa en México y ha sido profesora en el Conservatorio de Brooklyn, la Escuela de Música de Manhattan, el Festival de Música de Morelia y, actualmente, la Facultad de Música de la UNAM y la Escuela Superior de Música del INBAL. Desde 1999 forma parte del dúo SONDOS junto a Mercedes Gómez. Hoy día, reside en México y ocupa el puesto de arpa principal en la Filarmónica de la UNAM, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la Sinfónica de Minería.

Araceli Real, oboe

A lo largo de su trayectoria, Araceli Real ha sido integrante de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Filarmónica de Querétaro, la Sinfónica del Estado de Hidalgo y la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México. Ha actuado como solista con la Orquesta Escuela Carlos Chávez, la Orquesta de Cámara del Estado de México, la Filarmónica de Querétaro, la Orquesta de Cámara de Mérida y la Orquesta de Cámara Mayo de Buenos Aires en Argentina. Ha formado parte del Quinteto Divento, el Cuarteto de Maderas Ollin Yoliztli, el Octeto de Maderas y la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, el Kamer Ensemble y el Ensemble de Alientos del ISSSTE. Como docente, ha colaborado con la Escuela de Música Vida y Movimiento, así como Orquestas y Coros Juveniles de México. Actualmente imparte clases en la Escuela para la Iniciación a la Música y la Danza del Conjunto Cultural Ollin Yolizli. En 2004 se incorporó a la Orquesta Filarmónica de la UNAM.

Ewa Turzanska, violín

Originaria de Polonia, Ewa Turzanska recibió sus primeras lecciones de violín a los 7 años. Estudió en la Escuela Karol Szymanowski y posteriormente ingresó al Conservatorio Karol Lipinski de Wrocław, su ciudad natal. Durante sus años de formación, formó parte de la Orquesta Filarmónica de Wrocław. Ha tomado cursos de violín, música de cámara y música sinfónica en Lancut, Polonia; Pommersfelden, Alemania y Saint-Céré, Francia. En 1995, ingresó a la Orquesta Sinfónica y a la Orquesta de Cámara de Cali en Colombia. Posteriormente se integró a la Orquesta Sinfónica de Medellín. Desde 2000, forma parte de la sección de violines primeros de la Filarmónica de la UNAM. En varias ocasiones participó en el Festival Mozart-Haydn. Ha ofrecido conciertos de música de cámara en la Sala Carlos Chávez con otros integrantes de la OFUNAM.

Mariana Valencia, violín

La violinista Mariana Valencia nació en la Ciudad de México y comenzó su formación musical a los 7 años en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde cursó la licenciatura. Asimismo, realizó estudios en la Escuela de Perfeccionamiento Ollin Yoliztli con Natalia Gvozdetskaya. Ha tomado clases de violín y música de cámara con Jorge Risi, Walter Levin, Hyo Kang y los cuartetos Tokio, Lark, Latinoamericano, Jerusalén, Casals y Penderecki. Se ha presentado en diversas salas del país. Forma parte del Cuarteto Arcano, ensamble ganador del Concurso Nacional de Cuartetos con el que se ha presentado en escenarios de México, Japón y varios países de Europa; en 2003 participó en un curso para cuartetos de cuerda con Rainer Schmidt en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid España, al final de cual obtuvo un premio de manos de la Reina Sofía al mejor grupo. Formó parte de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y actualmente es integrante de la Filarmónica de la UNAM y la Sinfónica de Minería.

Ana Caridad Villeda, violín

Originaria de la Ciudad de México, Ana Caridad Villeda comenzó el aprendizaje del violín a los 5 años con Yuriko Kuronuma. A los 7 años debutó como cantante en una producción especial de la UNAM en el papel de la Reina de la Noche de *La flauta mágica* de Mozart. Obtuvo su título de licenciatura en el Sistema Nacional de Fomento Musical. En el ámbito vocal trabaja con su padre, el tenor Leonardo Villeda y ha recibido asesoría en repertorio con Joan Dornemann. Ha tomado clases magistrales con Alexandre Brussilovsky, Vagram Saradjian, Viktor Tretyakov, Serguéi Kravchenko, Mayumi Fujikawa e Ilya Kaler. Fue concertino de la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y la Sinfónica del Colegio de Charleston. Ha actuado bajo la batuta de Fernando Lozano, José Guadalupe Flores, Richard Markson, Francisco Savín, Gordon Campbell, Luis Samuel Saloma, Francesco Milioto, Héctor Guzmán y Riccardo Muti. Actualmente toma clases de perfeccionamiento de violín con Olga Goryachik. Es integrante de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y la Sinfónica de Minería.

A black and white photograph of an orchestra. In the center, an elderly woman with short, light-colored hair is playing a violin. She is wearing a dark, long-sleeved shirt. To her right, a man with glasses and a beard is also playing a violin. In the foreground, another man with glasses is playing a violin, seen from the side. The background shows other musicians, including a man with glasses on the left and another man on the right. The overall atmosphere is focused and professional.

16_17 marzo

Programa 8

**—Jornada de mujeres
en la música**

FOCO
Parajes

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 16 de marzo

8:00 pm

Transmisión en vivo a través de musica.unam.mx

Domingo 17 de marzo

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

JoAnn Falletta, directora huésped

Ina Boyle (1889-1967)

Sinfonía núm. 1, *Glencree*

I. *Molto moderato. On Lacken Hill (En Lacken Hill)*

II. *Allegro molto. Nightwinds in the Valley (Vientos nocturnos en el valle)*

III. *Adagio, molto tranquillo. Above Lough Bray (Sobre Lough Bray)*

Duración aproximada: 21 minutos

Gabriela Lena Frank (1972)

Elegía andina

Duración aproximada: 12 minutos

Intermedio

Robert Schumann (1810-1856)

Sinfonía núm. 3 en mi bemol mayor, Op. 97, *Renana*

I. *Lebhaft (Vivaz)*

II. *Scherzo: Sehr mässig (Muy moderado)*

III. *Nicht schnell (No rápido)*

IV. *Feierlich (Solemne)*

V. *Lebhaft (Vivaz)*

Duración aproximada: 32 minutos

Ina Boyle (Enniskerry, 1889 - Enniskerry, 1967)

Sinfonía núm. 1, *Glencree*

Glencree es el nombre anglicado de Gleann Criothach (Valle de la ciénega temblorosa), un lugar en Irlanda ubicado justo al sur de Dublín, muy cerca de donde nació y vivió la compositora de esta sinfonía.

La música brotaba de Ina Boyle. Desde pequeña tomó clases con un maestro tras otro, y en 1923 por fin se animó a viajar a Londres a tomar clases con la luminaria británica del momento, Ralph Vaughan Williams. Recibió su instrucción y su apoyo, y aunque sus obras merecieron premios y se escucharon en recintos de la gran ciudad, Ina no podía dejar su casa junto a Glencree. Debía hacerse cargo de ella y cuidar de sus padres y su hermana. Desde casa componía todos los días, y mandaba partituras a grandes directores y programadores que las regresaban sin abrir, o mencionaban alguna excusa. Su vasto corpus de obra sinfónica, coral, vocal, de cámara y escénica permanece prácticamente desconocido al día de hoy.

En su primera sinfonía, Boyle nos transporta vívidamente al paisaje de Glencree. El primer movimiento, *En Lacken Hill*, evoca la sensación de un sol naciente que poco a poco se alza sobre el *glen* en un frío amanecer, disipando la bruma e iluminando nuestro rostro. En el segundo, *Vientos nocturnos en el valle*, escuchamos a esta fuerza de la naturaleza azotar el paisaje, pero en el último, *Sobre Lough Bray*, Ina nos suspende en el aire y nos permite sobrevolar su amado rincón de Irlanda.

Gabriela Lena Frank (Berkeley, 1972)

Elegía andina

“Escribo para contar historias, y las historias existen para ampliar nuestra realidad, para que podamos ser realmente humanos [...] Mi motivación sigue siendo tocar el alma de la gente y recordarle lo grande y hermoso que es este mundo.” En esta obra nos trasladamos a los Andes en la voz orquestal de Gabriela Lena Frank, compositora que alegremente explora en su música su linaje multicultural. Nacida en California, de padre lituano judío y madre peruana-española, con un abuelo chino, no hay nada más natural en ella que la confluencia de influencias.

El poema sinfónico *Elegía andina* invoca el esplendor de esta dramática cordillera que parece atacar el cielo del continente sudamericano a lo largo

de todo su costado. Desde su inicio nos encontramos ante un imponente y escarpado paisaje sonoro. La identidad andina de estas montañas se revela en el uso de las percusiones y, sobre todo, las flautas, que cumplen la función de zampoñas orquestales y tienen un protagonismo especial en una breve *cadenza*. Las sonoridades que emergen de la orquesta van de lo vasto a lo etéreo, y permiten conjurar en el corazón de cada escucha imágenes inesperadas de estos abstractos Andes musicales.

Robert Schumann (Zwickau, 1810 - Endenich, 1856)

Sinfonía núm. 3 en mi bemol mayor, Op. 97, *Renana*

Mucho más que un río, el Rin es un símbolo profundo del espíritu y la identidad alemana, y sobre él se han derramado ríos de tinta en versos y notas. Después de una vida en Sajonia, Schumann estaba llegando a vivir a Düsseldorf, al pie del Rin, en 1850, para comenzar a trabajar en su nuevo puesto como director musical del municipio. Fue muy bien recibido, y el compositor, que había pasado por momentos muy delicados en su salud mental, encontró renovadas energías para escribir sobre la región renana, tan llena de vida. Los primeros movimientos reflejan esta vitalidad. En el cuarto movimiento, Schumann se detiene a contemplar la catedral gótica de Colonia, también al pie del gran Rin, solemne y antigua, antes de concluir la sinfonía con un quinto movimiento que sintetiza la energía y el esplendor desarrollados a lo largo de los otros cuatro.

Pese a su optimismo, la salud mental de Schumann seguía siendo extremadamente frágil, y en 1852 se le solicitó amablemente su renuncia al puesto. Dos años después, fue al mismo Rin a donde Schumann aventó su cuerpo, intentando quitarse la vida sin éxito. Esta sinfonía, entonces, marca el inicio de su última etapa como compositor activo, la esperanza de un nuevo inicio que no llegaría a dar el fruto esperado.

Notas:

Elisa Schmelkes

JoAnn Falletta, directora huésped

Originaria de Nueva York, JoAnn Falletta realizó estudios en la Escuela de Música Mannes y cursó la maestría y el doctorado en la Escuela de Música Juilliard. Ha dirigido numerosas orquestas, entre las que se incluye la Filarmónica de la UNAM, en Alemania, Brasil, Canadá, Croacia, España, Estados Unidos, México, Suecia y otros países de América y Europa. En 1999 fue nombrada directora musical de la Filarmónica de Búfalo, con lo que se convirtió en la primera mujer en estar al frente de una las principales orquestas en Estados Unidos. A lo largo de 25 años al frente del conjunto ha realizado numerosas grabaciones, algunas de las cuales han ganado varios Premios Grammy, el Diapason d'Or y otros galardones. Es directora musical laureada de la Sinfónica de Virginia, directora huésped principal del Centro de Música Brevard y directora laureada de la Sinfónica de Hawái. También ha tenido nombramientos al frente de la Orquesta de Ulster, la Sinfónica de Phoenix, la Sinfónica de Long Beach, la Sinfónica de Milwaukee, la Orquesta de Cámara de Denver y la Filarmónica de Mujeres en San Francisco. Fue incluida en la lista de 50 grandes directores de la revista *Gramophone*. Su discografía incluye más de 125 álbumes. Es integrante de la Academia Americana de Artes y Ciencias en Estados Unidos y ha sido parte del Consejo Nacional de las Artes en Estados Unidos. Su repertorio incluye más de 1600 obras, entre las que se incluyen más 125 compuestas por mujeres y más de 150 estrenos mundiales. Ha sido parte del jurado del Concurso de Jóvenes Directores Malko en Dinamarca y ha colaborado con diversas orquestas juveniles.

Las raíces no están en el paisaje, ni en un país,
ni en un pueblo, están dentro de ti.

Isabel Allende (1942)

A black and white photograph of three double bass players performing on stage. The players are dressed in formal suits. The player on the right is standing and leaning forward, playing with a bow. The player on the left is seated, also playing with a bow. A third player is partially visible in the background on the left. The stage is dark, and the lighting focuses on the musicians.

23_24 marzo

Programa extraordinario

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

COORDINACIÓN NACIONAL DE
MÚSICA Y ÓPERA

FOCO
Parajes

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 23 de marzo

8:00 pm

Transmisión en vivo a través de musica.unam.mx

Domingo 24 de marzo

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Sylvain Gasançon, director titular

Ana Paola Santillán (1972)

1824

Estreno mundial. Obra comisionada por la OFUNAM

Duración aproximada: 6 minutos

Unsuik Chin (1961)

Subito con forza

Duración aproximada: 5 minutos

Intermedio

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sinfonía núm. 9 en re menor, Op. 125, *Coral*

I. *Allegro ma non troppo; un poco maestoso*

II. *Molto vivace*

III. *Adagio molto e cantabile*

IV. *Presto - Allegro assai - Allegro assai vivace*

Duración aproximada: 65 minutos

★ Tania Solís, soprano*

★ Eva Santana, mezzosoprano*

★ Andrés Carrillo, tenor

★ Édgar Gil, barítono*

* Integrante de Solistas Ensamble de Bellas Artes

Ana Paola Santillán (Ciudad de México, 1972)

1824

A 200 años del estreno de la Sinfonía núm. 9 de Beethoven, el 7 de mayo de 1824 en Viena, hoy se estrena mundialmente *1824*, obra para orquesta y coro de la compositora mexicana Ana Paola Santillán. *1824*, comisionada por la OFUNAM, nace como parte de la conmemoración por el 250 aniversario del natalicio de Beethoven en 2020 y está basada en la Novena sinfonía desde un punto de vista musicológico.

1824, toma su nombre del año del estreno de la célebre sinfonía beethoveniana. Cada número representa una nota musical, transferida del método analítico *Pitch-Class Sets* (Teoría de conjuntos de alturas). Así, encontramos do sostenido como número uno, re como número dos, etcétera; por lo que el año 1824 representa las notas do sostenido, sol sostenido, re y mi, que se utilizan a lo largo de la obra para producir un espléndido *Leitmotiv*.

También aparecen pequeñas citas musicales superpuestas de la propia Sinfonía núm. 9 y de la Sonata para piano núm. 9 Op. 14 de Beethoven, con escalas resumidas de siete a nueve notas que apoyan la creación sonora de *1824*. Las cuatro secciones simbolizan los cuatro movimientos de la Novena sinfonía y la parte coral entona breves estrofas del poema de Friedrich Schiller: “¡Alegría, hermoso destello de los dioses! Tu hechizo une de nuevo... su júbilo... espacio celeste... héroe hacia la victoria ¡Sobre las estrellas ha de habitar!”

Unsuik Chin (Seúl, 1961)

Subito con forza

La compositora surcoreana, Unsuik Chin, ganadora del Premio Grawemeyer 2004 por su Concierto para violín, presenta su obra *Subito con forza*, originalmente para la conmemoración por los 250 años de Beethoven en 2020, que está inspirada en los libros de conversación de Ludwig van Beethoven, principalmente en la frase: *Dur und moll. Ich bin ein Gewinner* (Mayor y menor. Soy un ganador). Estos libros contenían hojas en blanco para que la gente se comunicara con él, debido a su pérdida auditiva. Unsuik Chin ha explicado al respecto: “Lo que me atrae especialmente son los enormes contrastes: desde las erupciones volcánicas hasta la extrema serenidad.” *Subito con forza* recrea exactamente esos contrastes, un primer acorde explosivo con toda la fuerza orquestal hasta llegar a una música tenue en las cuerdas, obra breve que toma citas musicales del Concierto *Emperador* y de la Obertura de *Coriolano* para hacer un homenaje a Beethoven.

Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770 - Viena, 1827)

Sinfonía núm. 9 en re menor, Op. 125, *Coral*

Estrenada en mayo de 1824, seis años después de iniciada la composición, cuando Ludwig van Beethoven padecía un alto grado de sordera que comenzó a sufrir desde los 27 años, la Sinfonía núm. 9 en re menor Op. 125 tuvo en su estreno un resonante éxito del que Beethoven, inmerso en la concertación musical aunado a su carencia auditiva, no era consciente de lo que sucedía, hasta que una de las solistas hizo voltear al compositor hacia el público para que viera, sin escuchar, las estruendosas ovaciones.

Sinfonía en extremo popular, es el cuarto movimiento el que realmente goza de esa fama que ha trascendido a eventos no estrictamente musicales: películas, anuncios comerciales, ceremonias deportivas y políticas. Con textos de Friedrich Schiller; *Oda a la alegría (An die Freude)*, publicados en 1786, Beethoven añadió otros de su propia inspiración, por necesidades rítmico-musicales.

La Sinfonía núm. 9 es, además, un enorme y bello trabajo creativo y una de las primeras obras sinfónicas que introduce solistas vocales y una gran masa coral. Esta magna obra sigue produciendo en el oyente admiración, placer del alma y asombro en los nuevos públicos. Pero, lo que está claro es que la hermandad de la humanidad, los ideales propuestos, se encuentran lejos, muy lejos. Quizás la fraternidad y felicidad viven en el momento único e irrepetible de escucharla en una sala de conciertos, como hoy.

Notas:

José Octavio Sosa

¡Qué feliz soy de poder caminar entre los arbustos, los árboles, el bosque, la hierba y las rocas!
Porque los bosques, los árboles y las rocas le dan
a la humanidad la resonancia que necesita.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Andrés Carrillo, tenor

Originario de Mexicali, Andrés Carrillo comenzó su formación musical en el Conservatorio de la Orquesta de Baja California. Posteriormente, estudió canto en la Escuela Superior de Canto de Mazatlán con Martha Félix y Enrique Patrón de Rueda. En 2014 tomó un curso con Francisco Araiza y Cheryl Studer en Gütersloh. Ganó el premio Revelación Juvenil en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli 2007, en 2011 ganó el tercer lugar en el mismo concurso, el primer lugar en el Concurso de Zarzuela, así como el segundo lugar y premio Plácido Domingo en el Internacional de Canto Sinaloa. Su repertorio incluye *Stiffelio* (estreno en México), *Otello* y *La traviata* de Verdi, *Misa de seis* de Jiménez Mabarak, *Turandot*, *Madama Butterfly*, *La bohème* y *Tosca* de Puccini, *La viuda alegre* de Lehár, *L'elisir d'amore* de Donizetti, *El doctor Milagro* de Bizet, *Alcina* de Haendel, *Romeo y Julieta* de Gounod, la *Novena sinfonía* de Beethoven y otras obras. Ha participado en producciones de la Ópera de Bellas Artes, el Teatro del Bicentenario en León y otras compañías, ha sido solista con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Sinfónica del Estado de México, la Sinfónica Sinaloa de las Artes, la Filarmónica de Saltillo, la Sinfónica de Baja California, la Filarmónica de Jalisco y otras orquestas.

Édgar Gil, barítono

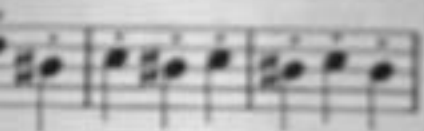
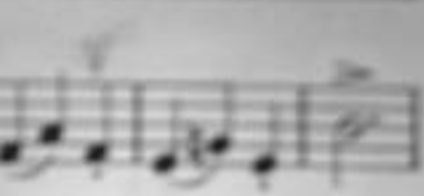
Egresado del programa de perfeccionamiento operístico de la Sociedad Internacional de Valores y Arte Mexicano, Édgar Gil ha participado en proyectos del Instituto Internacional de Artes Vocales en San Juan de Puerto Rico y Montreal en Canadá. Se ha presentado en diferentes ciudades con la orquesta du Norte de Portugal bajo la dirección de José Ferreira Lobo. Su repertorio incluye papeles en óperas de Strauss, Mozart, Donizetti, Puccini, Verdi y Rossini. En el ámbito oratorio, ha interpretado obras de Mozart, Beethoven, Haendel y Fauré. Ha sido solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica del Estado de México, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Sinfónica Mexiquense, la Sinfónica de Michoacán, la Filarmónica de Jalisco y la Compañía Nacional de Opera, entre otras. Participó en el estreno mundial de *Santa Furia* de César Tort en el Palacio de Bellas Artes con la Sinfónica Nacional. Actualmente, forma parte del grupo Solistas Ensamble de Bellas Artes.

Eva Santana, mezzosoprano

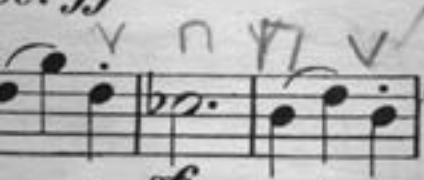
Especialista en *Lieder*, Eva Santana estudió ópera en México, Estados Unidos y también es graduada de la Escuela Superior de Música de Viena. Ha ganado diversos premios en México, fue semifinalista en el Concurso Belvedere y representante de México en el Operalia 97 en Tokio. Ha participado en producciones de ópera y conciertos en Alemania, Argentina, Austria, España, Italia, México y República Dominicana. Ha participado en el Festival de Música de Mallorca, el de Música Sacra de Bielorrusia. Su repertorio incluye papeles en *Carmen* de Bizet, *Las bodas de Fígaro* y *La flauta mágica* de Mozart, *Los peregrinos* de La Meca de Gluck, *La violación de Lucrecia* de Britten, *Rigoletto* de Verdi, *Elektra* de Strauss, *El holandés errante* de Wagner, *La favorita* de Donizetti, *La vida breve* de Falla, *Cavalleria rusticana* de Mascagni y *Madama Butterfly* de Puccini, entre otras. Su discografía abarca diferentes géneros desde jazz, bolero y canciones de concierto; acompañada por el pianista austriaco Norman Shetler grabó obras de Brahms y Wolf. Desde 1993, ha sido solista en la Compañía Nacional de Ópera de México y actualmente radica en Viena.

Tania Solís, soprano

La soprano coloratura mexicana Tania Solís realizó sus estudios de canto en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana con Socorro Perfecto. Ha complementado su formación con talleres de actuación y técnica Alexander. Entre los maestros con los que ha tomado clases se puede mencionar a Teresa Rodríguez, Enrique Patrón de Rueda, Lanfranco Marcelletti, Ragnar Conde, Louise Phelan, Carlos Aransay, Emilio Pons y Alejandra Sandoval, entre otros. Ganó los premios Revelación Juvenil y Freddy Fox-Escuela de Música-Universidad de Arizona en el III Concurso Internacional de Canto Linus Lerner 2018 y el segundo lugar en la siguiente edición. Ha sido integrante del Estudio de Ópera de Bellas Artes y actualmente forma parte de Solistas Ensamble de Bellas Artes.

sc. ff

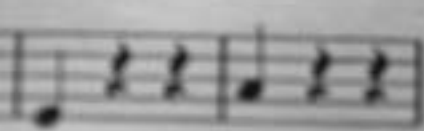
sf

p

p

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Concertinos

Sebastian Kwapisz
Manuel Ramos

Violines primeros

Benjamín Carone
Ewa Turzanska
Erik Sánchez
Alma Osorio
Edgardo Carone
Pavel Koulikov
Juan Luis Sosa
José Juan Melo
Carlos Arias
Jesús Jiménez
Teodoro Gálvez
Jonathan Cano
Ekaterine Martínez
Roberto Bustamante
Toribio Amaro
Martín Medrano

Violines segundos

Oswaldo Urbietta*
Carlos Gándara*
Nadejda Khovliaguina
Elena Belina
Cecilia González
Mariano Batista
Mariana Valencia

Myles Mckeown
Miguel Ángel Urbietta
Héctor Robles
Cristina Mendoza
Oswaldo Soto
Ana Caridad Villeda
Juan Carlos Castillo
Benjamín Carone Sheptak

Violas

Francisco Cedillo*
Gerardo Sánchez*
Patricia Hernández
Jorge Ramos
Luis Magaña
Anna Arnal
Érika Ramírez
Juan Cantor Lira
Miguel Alonso Alcántara
Omar José Pérez
Roberto Campos
Aleksandr Nazaryan

Violonchelos

Valentín Lubomirov Mirkov*
Beverly Brown*
Jorge Ortiz
José Luis Rodríguez
Marta Fontes
Jorge Amador

Rebeca Mata
Lioudmila Beglarián
Rodolfo Jiménez

Contrabajos

Víctor Flores*
Alexei Diorditsa*
Fernando Gómez
Enrique Bertado
Héctor Candanedo
Claudio Enríquez
Jesús Hernández
Alejandro Durán

Flautas

Alethia Lozano*
Abraham Sáenz*
Jesús Martínez

Piccolo

David Rivera

Oboes

Rafael Monge*
Daniel Rodríguez*
Araceli Real
Patrick Dufrane

Clarinetes

Manuel Hernández Aguilar*
Edgar Lany Flores*
Austreberto Méndez
Alberto Álvarez

Fagotes

Gerardo Ledezma*
Manuel Hernández Fierro*

Rodolfo Mota
David Ball

Cornos

Silvestre Hernández*
Mateo Ruiz
Mario Miranda

Trompetas

James Ready*
Rafael Ancheta*
Humberto Alanís
Arnoldo Armenta

Trombones

Alejandro Díaz*
Enrique Cruz*
Alejandro Santillán

Trombón bajo

Diego Fonseca

Tuba

Héctor López

Percusiones

Javier Pérez*
Jesús Cervantes PERIODO MERITORIO
Abel Benítez

Arpa

Janet Paulus

Piano y celesta

Duane Cochran

* Principal

Edith Citlali Morales
Subdirectora Ejecutiva

Clementina del Águila
Enlace Artístico

Leonel Ramírez
Operación y Producción

Israel Alberto Sandoval
Coordinación Artística

Hipólito Ortiz
Roberto Saúl Hernández
Israel Rosas
Personal Técnico

Julia Gallegos
**Asistente de la
Subdirección Ejecutiva**

Erick Tapia
Apoyo en Archivo

Colaboradores de la Dirección
General de Música

Montserrat Pérez-Lima
Eduardo Garrido
Revisión de Contenidos

PATRONATO

ofunam A.C.

AMIGOS

ofunam

La difusión de la cultura se significa como uno de los objetivos esenciales de nuestra máxima casa de estudios: la Universidad de la Nación. El Patronato y la Sociedad de Amigos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM se esfuerzan por contribuir al fortalecimiento de dicho propósito, a partir de la promoción y difusión de la música.

La misión del Patronato es coadyuvar con el desarrollo de la OFUNAM y su optimización artística. Para lograrlo, apela a la generosidad de quienes aman y disfrutan la música, así como de empresas e instituciones públicas y privadas que se reconocen en este afán.

El Patronato y la Sociedad de Amigos de la OFUNAM constituimos una gran familia. Nos hermana la música y seguiremos uniendo esfuerzos para consolidar el prestigio de nuestra Orquesta.

Agradecemos su generosidad y patrocinio.

¡Gracias por acompañarnos en la Primera temporada 2024 de la OFUNAM!

Patronato de la OFUNAM

Leonardo Lomelí Vanegas

Presidente Honorario

CONSEJO DIRECTIVO

Armando Jinich Ripstein

Presidente

Efrén Ocampo López

Vicepresidente

Jaime Arturo Coste Setién

Secretario

Fausto García López

Tesorero

Eugenia Meyer | René Solís Brun

Vocales

ASOCIADOS

Françoise Reynaud | Alain Gibersztein | Eduardo Lozowsky Teverow |

Leonardo Curzio Gutiérrez | Marcos Cherem Entebi |

Sebastián Patiño Jiménez

HONORARIOS

Alfredo Adam Adam | Leopoldo Rodríguez Sánchez |

Luis Rebollar Corona | José Visoso del Valle

Dalia Gómezpedroso Solís

Directora Ejecutiva del Patronato

Sociedad de Amigos de la OFUNAM

Alicia Ayala

Directora

Lorena Muñoz Hernández

Asistente Administrativa

Roberto Smith Cruz

Medios Electrónicos

Equipo Técnico del Patronato

Contacto

saofunam@unam.mx

Tel. 55 5622 7112

Amigos OFUNAM

www.amigosofunam.org

Amigos de la OFUNAM

Concertino

Lic. Ricardo Nassar Zacarías, *In memoriam*

Sara Jaet, *In memoriam*

Diego, Luz Elena y Efrén Ocampo

María del Carmen Poo

Prestissimo

Dr. Jaime P. Constantiner, *In memoriam*

Npsic. Erika G. Meza Dávalos

María del Consuelo Parra Abaunza y Carlos Enrique García Belina

Dr. Armando Torres Gómez

Presto

Anónimo (2)

Yomtov y Eugenia Béjar

Rafael Beltrán Rivera

Arturo Coste

Marcos Cherem Entebi

Alain Gibersztein

Aarón Jaet y Cecilia Baram

Ing. Miguel Jinich y Consuelo Ripstein de Jinich, *In memoriam*

Martín Kushner y Miriam Korsennng

Eduardo Lozowsky Teverow

Jorge Pérez de Acha Chávez

Provedora Mexicana de Monofilamentos, S.A de C.V.

Maricarmen Uribe Aranzábal

Josefina y Gregorio Walerstein, *In memoriam*

Vivace

Anónimo (1)

Ing. Joaquín Ávila

Guadalupe Barrena Nájera

Familia Cantú Ramírez

María Luisa García Lozano, Yolanda Mireya y Luis Carrasco García

José Hanono Rudy

Alejandro Hernández D.

Luis Miguel Hernández Ramos
Julio A. Millán Bojalil
Rodolfo Rangel
Françoise Reynaud
Jesús Ruiz y Cecilia López
Dora Santos Bernard
Francisco y María Teresa Sekiguchi
Antonio Serrano Pueyo
René Solís Brun
Susana y Bernardo Stockder

Allegro

Anónimo (8)
Dr. Alfredo Adam Adam y Ma. Cristina Dájer
Ana Victoria Alcántara
Alberto Atala
María Eugenia Basualdo
Martha E. Beltrán Sánchez, *In memoriam*
Fernando Canseco Melchor
CASS Abogados
Carlos Coronado
Judith y Rogelio Covarrubias
José León de la Barra Mangino
Desarrollos Inmobiliarios Laguna, S.A de C.V.
Carlos Fernando Díaz
María Victoria Flores Cruz Rodríguez
Dr. Mauricio y Magdalena Fortes
Dr. Gerardo Gamba Ayala
Fausto y Alicia García
Pedro García i Marsá
Familia García Valdés
Manuel Garnica Fierro, *In memoriam*
Ing. Santos Francisco Garnica Ramones
Melissa Golubov
Ing. Rafael Harari
Harmonia
Hilos Policolor, S.A.
Iván Jaso y Berta Rendón
Silvia Lemus

Lucía Lestrade
Martha Inés Mariela Marino
Claudine Moya Ponce
Sebastián Patiño Jiménez
Dr. Héctor Polanco y Dra. Nohemí Polanco
Sres. Luis y María Elena Rebollar
Alfonso Reynoso Martínez del Campo
Carlos Ríos
Antonio Vladimiro Rivas
Jorge Manuel Valdez

Allegretto

Anónimo (4)
Adagio y Arte, S.C.
Marina Ariza
María Aurora Armienta
Jalil y Sarita Aspani
Penélope Atristaín
Celina Baqueiro
Linda y Nisso Béjar
Isabel y José Antonio Carrasco
Adela Castillejos Salazar
Felipe Castro
Rocío L. Centurión
Eduardo y Mely Cohen
Carlos Cortés Carreño y Regina Millán Álvarez
Fernando de la Barreda
Servando de la Cruz Reyna
Efrén del Rosal
Miriam Galindo y José Luis Covarrubias
Gaby y Roberto Genis Sánchez
Nattie Golubov
Flavio González Rodríguez
Olga Hernández de la Fuente
Fausto José Hernández Pintado y Ana Reyes Retana de H.
César Holguín y Alberto Flores Villar
Francisco Javier Huerta y Holayka González
Ana Luisa Izquierdo de la Cueva
Carlos y Perla Jinich

Carlos Landeros Gallegos
Ana Elena Lemus Bravo
Isabel Menocal
Oliverio Moreno
Gabriela Pellón
Hermenegildo Pérez
Arq. Oscar Pérez Huitrón
Aldo Pezzotti
Margarita Roel
Manuel Sarmiento
Deborah Tenenbaum
Luis Urquiza
Bernardo Velázquez Pallares
Danielle Zaslavsky
Judith Zubieta

Andantino

Anónimo (4)
Juan y Sophie Álvarez
Flora Botton Beja
Carey, Grisi, Harumi, Pumita
Renée y Elías Darwich
Alberto del Río Azuara
José Ramón Fernández Gro.
María Cristina Flores Leal
Gloria Frías
Lic. Francisco Fuentes Hungler
Javier Gaitán Rojas
Dr. León Green y Sra.
Olbeth Hansberg
Magdy Hierro
José Antonio Ibarra
Jorge Ibarra Baz
Dr. José Manuel Ibarra C.
Héctor H. Lima Álvarez
Carlos López Natarén
Juan José Lozano Pereda
Teresa Morán de Basave
Morton Subastas

Ricardo Carlos Moyssén
Horacio Perea Reyes
Irene Phillips Olmedo
Julieta Robles Castro
Marcela Rodríguez
Leopoldo Rodríguez Olivé
Dra. Liliana Rojas Velázquez
José Luis Salas Lizaur
Maritxu Suárez de Miguel
Luisa Szachniuk Jaitt
Psic. Ethel Villanueva
Felipe Zámamo

Andante

Anónimo (2)
Joe y Lilia Amkie
Ing. Sergio Fernández Armendáriz
Myrna Gerson, *In memoriam*
Jesús Grajeda Vivero
Hellel Picciotto
Lic. Rafael y Stella Rayek
Elena Solodkin

Larghetto

Anónimo (3)
Enrique Escobar Ángeles

Adagio

Anónimo (4)
Enrique González Aguilar
Héctor Jalil Cejín
Carlos Raúl Martínez Curiel
Alan Peralta Fernández
Salvador Vázquez Bader

Amiguitos de la OFUNAM

Mariana Constantino
Matías Rafael González Eguía
Mariana y Ana Sofía Polanco Ontiveros
Esteban Polanco Saldivar

ÚNETE Y PARTICIPA CON LOS AMIGOS DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UNAM

El Patronato y Sociedad de Amigos de la OFUNAM es una asociación civil cuyo objetivo es apoyar a nuestra orquesta, a fin de difundir la música de los grandes compositores, clásicos y contemporáneos, ejecutada por los mejores y más reconocidos intérpretes.

Nuestra misión es procurar fondos a fin de favorecer a la OFUNAM y sus integrantes para:

- Acceder a una permanente formación musical a través de cursos de perfeccionamiento, así como congresos y conferencias que los enriquezcan profesionalmente;
- Apoyarlos en la adquisición de instrumentos musicales y el necesario mantenimiento de los mismos;
- Contratar solistas nacionales y extranjeros de renombre internacional;
- Fortalecer sus incentivos laborales;
- Extender su presencia a un público cada vez más amplio.

Te invitamos a formar parte de los Amigos de la OFUNAM y disfrutar de los múltiples beneficios que como amante de la música te ofrecemos. Apoya a la orquesta que es motivo de orgullo para la UNAM y para México.

Comunícate con nosotros: saofunam@unam.mx

#PodcastCulturaUNAM

cultura.unam.mx/podcast

Mariana Gándara

Benito Taibo

Tania Aedo

Jacobo Dayán

Comunidad
universitaria

Corriente Alterna

Iván López Reynoso

Guillermo García

Virginia Roy
y Sol Henaro

Juan Mellá

**DESDE LA SALA DE TU CASA
O DESDE CUALQUIER PARTE
DEL MUNDO**

La OFUNAM se escucha en

Experiencia sonora

DOMINGOS
12 HORAS | 96.1 FM

POR INTERNET A TRAVÉS DE
www.radio.unam.mx

ofunam

PRIMERA TEMPORADA
2024

Transmisión en vivo

Domingos | 12:00 h
Restransmisión | Martes | 15:00 h

tv·unam

música | unam

tv.unam.mx

1221 • CANAL 20 | TELEVISIÓN ABIERTA • CANAL 20.1 | DISH • SKY • MEGACABLE • CANAL 120

de
CULTURUNAM

Recintos Culturales

José Luis Montaña Maldonado

Coordinador de Recintos

Gabriel Ramírez del Real

Coordinador Técnico

Rodrigo Viteri Herrera

Asistente del Coordinador Técnico

SALA NEZAHUALCÓYOTL

Felipe Céspedes López

Coordinador

Melissa Rico Maldonado

Administradora

Cynthia Jiménez Alaniz

Jefa de Servicios

Pedro Inguanzo González, jefe de taller

G. Alejandro Celedón Granados

Iluminación

Julio César Colunga Soria, jefe de taller

Gerardo Arenas Elías

Audio

Manuel de Jesús Escobar Sánchez, jefe de taller

Jorge Alberto Galindo Galindo

José Revilla Manterola

Rubén Monroy Macedo

Alejandro Zavala Pérez

Técnicos de Piso

Dirección General de Música

José Wolffer

Director General

Valeria Palomino

Coordinadora Ejecutiva

Gabriela Peláez

Subdirectora de Programación

Edith Silva

Subdirectora de Difusión y Relaciones Públicas

Francis Palomares

Subdirectora de Operación

Rodolfo Mena

Jefe de la Unidad Administrativa

Abigail Dader

Gestión de Información

Paola Flores

Redes Sociales

Gildardo González

Logística

María Fernanda Portilla

Vinculación

Rafael Torres

Cuidado Editorial

Olivia Ambriz y Araceli Bretón

Asistentes ejecutivas

Universidad Nacional Autónoma de México

Leonardo Lomelí Vanegas

Rector

Patricia Dolores Dávila Aranda

Secretaria General

Tomás Humberto Rubio Pérez

Secretario Administrativo

Diana Tamara Martínez Ruiz

Secretaria de Desarrollo Institucional

Raúl Arcenio Aguilar Tamayo

Secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria

Hugo Concha Cantú

Abogado General

Néstor Martínez Cristo

Director General de Comunicación Social

Rosa Beltrán Álvarez

Coordinadora de Difusión Cultural

Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Música
Orquesta Filarmónica de la UNAM

Programa general Primera temporada 2024
Se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2023
en los talleres de Diseño Integral
Rubén Ángel Gamborino Prieto
La Quebrada 309, Col. Narvarte Oriente,
C.P. 03020, Ciudad de México

Su composición se realizó con la familia tipográfica:
Metric: 10.5/14, 12/14, 16/14, 23/21

El tiraje consta de 5000 ejemplares más sobrantes para reposición.

IMAGINO AL SOL ROMPIENDO ENTRE LAS NUBES AL PRIMER FORTE.

Grieg