

ofunam

MÚSICA
y literatura

TERCERA TEMPORADA 2024

ESO QUE SUENA
ENTRE LÍNEAS

Música y literatura

La música siempre ha estado relacionada con diversos aspectos del quehacer humano y aún cuando nunca se ha desprendido de su función utilitaria, en algún momento comenzó a liberarse de su relación con elementos extra musicales para dar paso a lo que hoy llamamos “música absoluta”. No obstante, ha continuado vinculándose con diversas manifestaciones artísticas, ya no únicamente “acompañando” sino también como punto de partida o de inspiración para la creación musical y multidisciplinaria. De todas las artes, es quizás la literatura la que en sus diversas vertientes dialoga de manera más natural con la música gracias a su capacidad para evocar emociones y narrar historias. Es por eso que la Orquesta Filarmónica de la UNAM en su Tercera temporada 2024, invita al público a embarcarse en una travesía que explora las profundas conexiones entre los sonidos y las letras.

Con un decidido compromiso con la inclusión, además de importantes ejemplos del repertorio sinfónico, esta temporada propone un acercamiento a la composición mexicana de diversas generaciones y tendencias, al tiempo que visibiliza la labor de las mujeres al presentar cuando menos a una directora, una solista o una compositora en la mayoría de los programas. Desde trabajos de gran formato basados en epopeyas como la *Divina comedia* hasta óperas basadas en relatos de amor y tragedia, se presenta una oportunidad para adentrarnos en historias contadas a través del sonido y conocer las diferentes maneras en que compositores vinculan su creación con las obras literarias en las cuales se inspiraron.

El primer programa nos presenta la obertura de la ópera *The Wreckers* de Ethel Smyth, cuyo libreto estuvo a cargo del escritor y filósofo británico Henry Brewster; también está presente la *Paráfrasis orquestal de Aura* de Mario Lavista, única ópera del entrañable compositor basada en la novela de Carlos Fuentes. Estas obras, junto con la emblemática *Así habló Zaratustra* de Richard Strauss, inspirada en el libro homónimo de Friedrich Nietzsche, plantean un entorno idóneo para la conmemoración del centenario de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios.

En uno de los primeros programas escucharemos la Sinfonía *Dante* de Franz Liszt, basada en la *Divina comedia* de Dante Alighieri, al tiempo que el *Infierno* de Thomas Adés, inspirada en la pieza mencionada de Liszt y escrita 160 años después, tendrá su estreno en México como colofón de esta temporada.

La influencia literaria de Dante también se refleja en *Francesca da Rimini* de Chaikovski, quien además se inspiró en Byron para su Sinfonía *Manfredo* y en Shakespeare para la Obertura-fantasia *Romeo y Julieta*. Para enfatizar la influencia de este autor fundamental en la literatura universal se presenta *Sueño de una noche de verano* con música de Felix Mendelssohn en una puesta en escena de Juliana Faesler que evoca el mundo de Federico Fellini en su *Ensayo de orquesta*. En el marco del Festival CulturaUNAM, esta propuesta multidisciplinaria entrelaza el teatro, la danza y la música en una trama de enredos y fantasía.

En sintonía con las propuestas dramáticas, también se presenta la música incidental de *Egmont* de Beethoven, que nos acerca a la trágica historia escrita por Goethe en 1788. Los relatos continúan con *Shéhérazade* de Maurice Ravel, heroína y narradora de *Las mil y una noches*, antecedida por “el silencio de los druidas...” que plasma Charles Ives en *La pregunta sin responder*.

Además de los trabajos de inspiración literaria y de algunos clásicos del repertorio sinfónico de Schumann, Brahms, Dvořák y otros compositores, la Tercera temporada 2024 abre una ventana a la música de compositoras como Gili Schwarzman, Carolina Noguera y Sofía Gubaidulina, que nos brindan una mirada a la creación contemporánea en el ámbito internacional.

El concierto de aniversario de la Independencia nacional reúne obras de compositores mexicanos que se han dedicado a explorar la relación entre la música tradicional y la de concierto. Además del *Huapango* de José Pablo Moncayo, se presenta *Tierra mestiza* de Gerardo Tamez y el Danzón núm. 2 de Arturo Márquez, conmemorando el 30 aniversario de esta aclamada pieza comisionada por la OFUNAM en 1994. Asimismo, se plantea un diálogo con trabajos de reciente creación a cargo de Gina Enríquez y Juan Pablo Contreras, además de estrenos mundiales de Nubia Jaime-Donjuan y de Roberto Carbajal.

Sabedores de la importancia de visibilizar diversas vertientes de la creación nacional contemporánea de diferentes generaciones, el programa Música nueva mexicana incluye obras de Samuel Zyman y de la joven compositora Sonia Rodríguez, así como el estreno de *Formid 1* de José Luis Hurtado, con la que obtuvo mención honorífica en el Premio Nacional Federico Ibarra 2023. Comprometidos con la preservación de la historia reciente, se presenta el Concierto para violín núm. 1 de Manuel Enríquez para recordar su legado a treinta años de su partida. A lo largo de la temporada

también se presenta *Toni Alossaan* de Alejandra Odgers y el estreno de *1954 Sinfonía de la pasión auriazul* de Rodrigo Valdez Hermoso, con la que conmemora los 70 años de los Pumas de la UNAM.

De relevante importancia es la participación de la orquesta en proyectos formativos en colaboración con la Facultad de Música (FaM) de la UNAM. Este año, además de ser partícipes de su Festival de Fagot, se presenta uno de sus egresados como solista al clarinete y el coro Niños y Jóvenes Cantores de la FaM participa en dos programas, uno de ellos el ya tradicional concierto navideño.

La OFUNAM también se presentará más allá de la Sala Nezahualcóyotl. En el marco del Festival de Música de Morelia, la orquesta presenta un programa especial con obras de Miguel Bernal Jiménez y Chaikovski en contraste con el *Preludio y muerte de Isolda* de Richard Wagner y las Cuatro últimas canciones de Richard Strauss, en voz de la soprano colombiana Betty Garcés. En su programa de acercamiento a las comunidades universitarias la orquesta participa en Vive el CCU, programa recientemente creado por la Coordinación de Difusión Cultural de la universidad que acerca a jóvenes de nivel bachillerato a diversas manifestaciones artísticas en el Centro Cultural Universitario.

Agradecemos el apoyo del Patronato de OFUNAM por hacer posible la presencia de directores invitados y solistas de la presente temporada, en especial de Leonidas Kavakos, quien se presenta por primera vez en México en un concierto de recaudación a favor de la Orquesta, así como su colaboración para llevar a cabo el proyecto escénico *Sueño de una noche de verano* y la gira al Festival de Música de Morelia.

Dirección General de Música

Orquesta Filarmónica de la UNAM

TERCERA TEMPORADA 2024

7_8 septiembre

Programa 1

p. 12

Enrique Diemecke, director huésped

Ethel Smyth Obertura de *The Wreckers*

Lavista *Paráfrasis orquestal de Aura*

R. Strauss *Así habló Zaratustra*

14 septiembre

Programa extraordinario

p. 18

Concierto mexicano

Luis Manuel Sánchez, director huésped

Arturo Márquez Danzón 2

Gina Enríquez *Marfil*

Roberto Carbajal *Descarga da camara*
★ Julián Romero, percusiones

Gerardo Tamez *Tierra mestiza*

Nubia Jaime-Donjuan *Tundra*

Juan Pablo Contreras *Mariachitlán*

Moncayo *Huapango*

21_22 septiembre

Programa 2

p. 25

Sylvain Gasançon, director titular

Sofía Gubaidulina *The Light of the End*

Liszt Sinfonía *Dante*
★ Niños y Jóvenes Cantores de la FaM

28_29 septiembre

Programa 3

p. 31

Festival CulturaUNAM

II Festival de Fagot FaM-UNAM

Sylvain Gasançon, director titular

Carolina Noguera *Autumn Whisperings*

Rota Concierto para fagot
★ Marcelo Padilla, fagot

Chaikovski Sinfonía *Manfredo*

5_6 octubre

Programa extraordinario

p. 36

Festival CulturaUNAM

Sylvain Gasançon, director titular

Juliana Faesler, adaptación y puesta en escena

Sueño de una noche de verano de **Shakespeare** con música incidental de **Mendelssohn**

13 octubre

Programa extraordinario

p. 40

Festival CulturaUNAM

Música nueva mexicana

Juan Carlos Lomónaco, director huésped

Sonia Rodríguez González *Liminalidad del vacío*

Enríquez Concierto para violín 1
★ Adrián Justus, violín

José Luis Hurtado *Formid 1*

Samuel Zyman Fanfarria y fantasía

19_20 octubre

Programa 4

p. 46

Scott Yoo, director huésped

Alejandra Odgers *Toni Alossaan*

Nielsen Concierto para flauta
★ Alice Dade, flauta

Dvořák Sinfonía 5

26_27 octubre

Programa 5

p. 52

Manuel Hernández-Silva, director huésped

Gili Schwarzman *Portrait*

Chaikovski *Francesca da Rimini*

Schumann Sinfonía 4

9_10 noviembre

Programa 6

p. 57

Ligia Amadio, directora huésped

Mélanie Bonis *Trois femmes de légende*

Liszt *Concierto para piano 2*
★ Mūza Rubackytė, piano

Brahms *Sinfonía 1*

16_17 noviembre

Programa 7

p. 62

Oliver Díaz, director huésped

Ives *The Unanswered Question*

Ravel *Shéhérazade*
★ Anabel De la Mora, soprano

Beethoven *Egmont*
★ Anabel De la Mora, soprano
★ Haydeé Boetto, narradora

29_30 noviembre

Programa extraordinario

p. 69

Sylvain Gasançon, director titular

Wagner *Preludio y muerte de Isolda*

Chaikovski *Obertura-fantasia Romeo y Julieta*

Brahms *Concierto para violín*
★ Leonidas Kavakos, violín

Conciertos organizados con el Patronato y la Sociedad de Amigos de la OFUNAM

7_8 diciembre

Programa 8

p. 74

Iván López Reynoso, director huésped

Rodrigo Valdez Hermoso *1954 Sinfonía de la pasión auriazul*

Weber

Concierto para clarinete 1

★ Solista FaM: Jorge José Domínguez, clarinete

Adès

Infierno

14_15 diciembre

Programa extraordinario

p. 80

Concierto navideño

Iván López Reynoso, director huésped

Niños y Jóvenes Cantores de la FaM

Obertura de *Hansel y Gretel* de **Humperdinck**, selecciones de *El Cascanueces* de **Chaikovski** y villancicos

La presente temporada cuenta con el valioso apoyo del Patronato y Sociedad de Amigos de la OFUNAM. Agradecemos las diversas colaboraciones para poder contar con solistas y directores huéspedes, así como el proyecto escénico *Sueño de una noche de verano* y la gira al Festival de Música de Morelia.

Sala Nezahualcóyotl

Viernes 29 de noviembre 8:00 pm · 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, entrada libre.

Consulte la cartelera para transmisión de conciertos en **musica.unam.mx**.

Programación sujeta a cambios.

Orquesta Filarmónica de la UNAM

La Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) surgió a partir de los esfuerzos de maestros y alumnos de la Facultad de Música en 1929, y se transformó en un conjunto profesional en 1936. Desde entonces ha tocado en diversos escenarios de la Universidad hasta que se construyó la Sala Nezahualcóyotl, su sede desde 1976.

Con más de ochenta años, la OFUNAM ha tenido como directores a José Rocabrana, José Francisco Vásquez, Icilio Bredo, Eduardo Mata, Héctor Quintanar, Enrique Diemecke, Eduardo Diazmuñoz, Jorge Velazco, Jesús Medina, Ronald Zollman, Zuohuang Chen, Alun Francis, Jan Latham-Koenig, Massimo Quarta y actualmente Sylvain Gasançon. Ha colaborado con numerosos directores huéspedes y solistas nacionales e internacionales. Ha comisionado y estrenado obras de múltiples compositores mexicanos.

La OFUNAM ofrece tres temporadas de conciertos al año, realizadas en la Sala Nezahualcóyotl. La orquesta también ofrece presentaciones en escuelas y facultades de la UNAM y ha realizado dos giras internacionales: Italia en 2014 y Reino Unido en 2015.

Sylvain Gasançon, director titular

Originario de Metz, en Francia, Sylvain Gasançon comenzó el aprendizaje del violín y dio sus primeros conciertos a temprana edad. En el Conservatorio Real de Bruselas fue alumno de Endre Kleve. Estudió dirección con Jean-Sébastien Béreau, Gerhard Markson, Gianluigi Gelmetti, Pinchas Zukerman y Jorma Panula en Salzburgo, Siena, Ottawa, Lausanne y San Petersburgo. Cuenta con un título del Conservatorio Nacional Superior de Música de París, así como uno de maestría en musicología de la Universidad de París. Comenzó su relación con la Orquesta Filarmónica de la UNAM en 2005 cuando ganó la segunda edición del Premio Internacional Eduardo Mata de Dirección de Orquesta; desde entonces ha dirigido al conjunto universitario en repetidas ocasiones, y en 2023 fue nombrado director titular. En 2006 ganó el segundo lugar en el Concurso Internacional Jorma Panula en Finlandia. Entre las orquestas que ha dirigido se pueden mencionar 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.

7_8 septiembre _____

Programa 1

MÚSICA
y literatura

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 7 de septiembre

8:00 pm

Domingo 8 de septiembre

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Enrique Diemecke, director huésped

Ethel Smyth (1858-1944)

Obertura de *The Wreckers*

Duración aproximada: 10 minutos

Mario Lavista (1943-2021)

Paráfrasis orquestal de Aura

Duración aproximada: 15 minutos

Intermedio

Richard Strauss (1864-1949)

Also sprach Zarathustra, Op. 30 (*Así habló Zaratustra*)

I. *Einleitung* (Introducción)

II. *Von den Hinterweltern* (De los trasmundanos)

III. *Von der großen Sehnsucht* (Del gran anhelo)

IV. *Von den Freuden und Leidenschaften* (De las alegrías y las pasiones)

V. *Das Grablied* (La canción del sepulcro)

VI. *Von der Wissenschaft* (De la ciencia)

VII. *Der Genesende* (El convaleciente)

VIII. *Das Tanzlied* (La canción del baile)

IX. *Nachtwanderlied* (Canción del noctámbulo)

Duración aproximada: 33 minutos

Concierto dedicado a la Facultad de Filosofía y Letras por su 100 Aniversario

Ethel Smyth (Sidcup, 1858 - Woking, 1944)

Obertura de *The Wreckers*

En 1886, la compositora inglesa Ethel Smyth realizó un viaje a pie por la costa de Cornualles, en Inglaterra, explorando las numerosas cuevas de contrabandistas de la región. Entre estas, la más notable y fascinante fue la Cueva del Flautista en las Islas Sorlingas. El acceso a esta cueva se realizaba a través de un pasaje estrecho y descendente, iluminado por antorchas, que en un momento pasa bajo el mar, lo cual era evidente por el estruendo de las olas sobre la cabeza de los visitantes. Al final del pasaje, aparecía un lago de agua dulce con miles de peces dorados ciegos, una visión casi fantástica y misteriosa que dejó una profunda impresión en la compositora. Estas experiencias en Cornualles, así como las leyendas de saqueo de barcos y las prácticas implacables de los habitantes locales, quienes creían que tenían el derecho y el deber de saquear y exterminar a los menos favorecidos bajo la creencia de ser un pueblo “elegido por Dios”, inspiraron a Smyth a escribir en 1903 su ópera *The Wreckers* (la traducción más común sería “Los demolidores”, pero en este caso *wreckers* se refiere a personas que hacían naufragar intencionalmente a los barcos que se acercaban). La obra narra cómo dos amantes que encendían balizas secretas para contrarrestar las políticas salvajes de su comunidad fueron condenados a morir ahogados en una caverna. Poco después de concluir esta obra, y hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, Ethel Smyth se dedicó con vehemencia a luchar por el voto femenino, y escribió la célebre *Marcha de las mujeres* que se convertiría en el himno de la causa sufragista.

Mario Lavista (Ciudad de México, 1943 - Ciudad de México, 2021)

Paráfrasis orquestal de Aura

“La relación entre música y poesía siempre ha pertenecido al ámbito de los sueños”, aseguró en 2001 Mario Lavista. Con esta consideración se entiende bien que el compositor haya elegido como argumento de su primera ópera *Aura* (1989), la novela homónima escrita en 1962 por Carlos Fuentes, una de las obras clásicas de la literatura fantástica en México. “«México se niega a darle muerte al pasado», decía Carlos Fuentes sobre su novela que trama la historia de Felipe, un historiador que llega a una antigua casa en el Centro Histórico para concluir las memorias de Consuelo, viuda del

general Llorente, donde también vive Aura, su supuesta sobrina, quien en realidad es el aura de Consuelo.” La atmósfera espectral de esa vieja y húmeda casa, donde la vida se aferra a la vida y el tiempo parece suspendido, fue algo que incitó a Lavista a escribir la obra en un solo acto, a manera de una “burbuja sonora”. Decía al respecto:

Lo que más me atrajo del cuento de Carlos Fuentes es la espléndida atmósfera que crea [...]. Quise crear esa atmósfera en la cual el tiempo transcurre de manera diferente, no es el tiempo cotidiano. Un tema que me atrae mucho es el tiempo y es claro que en esa casa el tiempo corre de manera no lineal; es un tiempo que se muerde la cola, dando la sensación de eternidad; es una atmósfera muy agobiante.

La *Paráfrasis orquestal de Aura* integra los distintos temas de los personajes y situaciones a partir de la cual se construye la ópera y que van transformándose a medida que transcurre la historia. Esta paráfrasis conserva la esencia estática y circular de la obra original cuyo texto fue adaptado por Juan Tovar. Finalmente, decía Lavista: “El protagonista principal de mi ópera y de hecho, de cualquier ópera es la música: todo sucede en el foso, es la orquesta el personaje principal o en el caso de *Aura*, la orquesta es el narrador que nosotros sabemos que existe...”

Richard Strauss (Múnich, 1864 - Garmisch-Partenkirchen, 1949)

Also sprach Zarathustra, Op. 30 (*Así habló Zaratustra*)

“*Así habló Zaratustra* es, por mucho, la más importante de mis obras, la más perfecta en su forma, la más rica en su contenido y la más rica en carácter”, diría Richard Strauss sobre esta magnífica obra escrita en 1896 a partir de la obra homónima del Friedrich Nietzsche (1883). Lejos de la pretensión “de escribir música filosófica” o de “traducir musicalmente la gran obra de Nietzsche”, en esta obra Strauss tuvo como propósito “pintar un cuadro del desarrollo de la raza humana desde sus orígenes, a través de las diferentes fases de su desarrollo, tanto religioso como científico, hasta la concepción nietzscheana del superhombre.” Compuesta por una introducción y ocho secciones continuas, la obra está construida a partir de los dos motivos principales que aparecen en la Introducción y que corresponden a la sección del

amanecer. Esta parte es la que acompaña la famosa escena del filme *2001: Odisea del espacio* de Stanley Kubrick, en donde los primates comienzan a utilizar los huesos como herramienta, con lo que llega el despertar del hombre. No es casualidad que Strauss haya añadido como epígrafe la siguiente frase de Nietzsche: “La música ha soñado demasiado tiempo; ahora queremos despertar. Éramos sonámbulos, queremos convertirnos en soñadores despiertos y conscientes.”

Notas:

Mariana Hajar

Cada obra musical es un relato
narrado con sonido

Mario Lavista (1943-2021)

Enrique Diemecke, director huésped

Originario de una familia de músicos, Enrique Diemecke aprendió a tocar el violín con Henryk Szeryng. Estudió en la Universidad Católica de América en la ciudad de Washington y con Charles Bruck en la Escuela Pierre Monteux. Fue director general artístico y de producción del Teatro Colón en Argentina y en 2022 cumplió 16 años al frente de la Filarmónica de Buenos Aires y 32 con la Sinfónica de Flint en Michigan, Estados Unidos. En México ha sido director titular de la Filarmónica de la UNAM y de la Sinfónica Nacional; recientemente fue designado director artístico de la Sinfónica del Estado de Michoacán. Se ha presentado en China, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Rusia y otros países del mundo. En 2020 se publicó el libro *Enrique Arturo Diemecke. Biografía con música de Mahler*.

14 septiembre _____

Programa extraordinario

Concierto mexicano

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 14 de septiembre

8:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Luis Manuel Sánchez, director huésped

Arturo Márquez (1950)

Danzón núm. 2

Trigésimo aniversario de su estreno. Obra comisionada por la UNAM

Duración aproximada: 10 minutos

Gina Enríquez (1954)

Marfil

Duración aproximada: 17 minutos

Roberto Carbajal (1973)

Descarga da camara

Estreno mundial

Duración aproximada: 9 minutos

★ Julián Romero, percusiones

Intermedio

Gerardo Tamez (1948)

Tierra mestiza

Duración aproximada: 3 minutos

Nubia Jaime-Donjuan (1984)

Tundra

Estreno mundial

Duración aproximada: 6 minutos

Juan Pablo Contreras (1987)

Mariachitlán

Duración aproximada: 10 minutos

José Pablo Moncayo (1912-1958)

Huapango

Duración aproximada: 10 minutos

Escúchame. En algún sitio, mi voz sobreviviente, llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio.

Jaime Sabines (1926-1999)

El programa de hoy nos propone una interesante y equilibrada selección de obras canónicas y nuevas del repertorio orquestal mexicano, escritas en su mayoría por compositores vivos que se caracterizan por incorporar en su lenguaje elementos tradicionales de la cultura de nuestro país.

Convertido en los últimos años en una de las obras más interpretadas del repertorio orquestal internacional y en la exportación más exitosa de la música mexicana de concierto, el Danzón núm. 2 de Arturo Márquez debe su existencia a un encargo de la entonces Dirección de Actividades Musicales de la UNAM en 1994. La génesis de la pieza se remonta al año anterior y es consecuencia del profundo interés por el género tradicional del danzón que el pintor Juan Fonseca y la bailarina Irene Martínez despertaron en el compositor. Con base en sus experiencias en Veracruz y los salones de baile de la Ciudad de México, Márquez confeccionó una obra para gran orquesta que combina la esencia del género (cubano en su origen, pero aclimatado y preservado en el puerto de Veracruz) con una sólida estructura formal anclada en modelos de la tradición y una refinada y habilidosa orquestación que conserva la sabrosura de las danzoneras de antaño y les rinde homenaje. No es sorpresa entonces que, desde su estreno por la OFUNAM hace treinta años, esta música no deje de tener una recepción entusiasta por toda clase de públicos. Es interesante notar que, conforme la obra acumula una historia interpretativa, ciertas tendencias comienzan a afianzarse, por ejemplo, el *tempo* de la sección conclusiva se ha vuelto notoriamente más rápido y ligero desde la primera grabación que la OFUNAM realizó poco tiempo después de su estreno.

Escrito en 2011, *Marfil* es el primer poema sinfónico de la compositora mexicana Gina Enríquez. La obra es la respuesta a la impresión causada en Enríquez por la pintura *The Ivory Is Theirs (El marfil es de ellos)* en la que el artista, activista y conservacionista británico David Shepherd captura un momento en la vida de un grupo de elefantes. Inspirada por la forma en la que Shepherd usó su obra pictórica para contribuir a la protección de los animales, la compositora decidió encausar su actividad musical en una dirección similar que ha resultado en la creación de varias piezas orquestales de temática conservacionista. *Marfil* es la representación de una escena en la sabana africana a la vez que una denuncia de la crueldad humana contra la vida silvestre. Con un lenguaje accesible, la compositora utiliza brillantemente a la orquesta para describir las siguientes escenas en cinco movimientos que se tocan sin interrupción: la majestuosidad de los elefantes, un día en la vida de la manada, la persecución de los elefantes por un grupo de cazadores furtivos, la muerte del

macho alfa para despojarlo de sus colmillos y, finalmente, una marcha esperanzadora que describe la vida posterior de la manada en una reserva protegida.

La Real Academia Española define en su diccionario la acepción cubana de la palabra descarga como una “actuación musical, espontánea o programada, de uno o varios artistas ante un público reducido”. El término clave aquí es “espontánea” pues las descargas son generalmente sesiones de improvisación sobre formas musicales afrocubanas con alguna influencia del jazz. La *Descarga da camara* de Roberto Carbajal es en esencia un divertimento para multipercusión y orquesta de cámara, con la marimba como instrumento solista principal. En un continuo de diálogos, imitaciones, interlocuciones y variaciones, el solista y la orquesta presentan un rico panorama de ritmos afroantillanos *in crescendo* integrados en una escritura de demandas técnicas considerables. La obra es un homenaje a la escena musical habanera, en la que surgió el género, y al virtuosismo de los músicos que lo crearon, una tradición que continúa hoy con figuras como Paquito D’Rivera o Arturo Sandoval. *Descarga da camara* fue comisionada por el percusionista Julián Romero y escrita en colaboración con él.

Quizá el compositor del programa de hoy que tiene los vínculos más estrechos con la música tradicional latinoamericana sea Gerardo Tamez, de quien Arturo Márquez ha dicho: “A Gerardo le debemos mucho los compositores que estamos buscando las raíces mexicanas, él es nuestro maestro.” El íntimo conocimiento que tiene Tamez de estas raíces viene de sus experiencias como miembro fundador del grupo Los Folkloristas (1966), su carrera como arreglista, guitarrista e integrante de diversos ensambles y su largo estudio de las más diversas tradiciones de la música de Latinoamérica. *Tierra mestiza*, tal vez su obra mejor conocida debido a su difusión en el cine y medios de comunicación, fue escrita en 1976 para un ensamble de flauta de carrizo, violín, vihuela, guitarra y guitarrón, y dedicada a Los Folkloristas. La obra utiliza un ritmo de son y ha sido arreglada por el compositor para grupos sinfónicos y de cámara.

Tundra, que hoy recibe su estreno en versión para orquesta sinfónica, es un danzón en la vertiente de los escritos por Arturo Márquez, maestro de la compositora, aunque nunca una mera imitación. Incluso podríamos calificar a la obra —que no es la única incursión de Nubia Jaime-Donjuan en el género— como parte de una continuación o “segunda generación” en la tradición de danzones mexicanos de concierto. La compositora explica que su interés en los ecosistemas, especialmente aquellos opuestos a las características

desérticas de su natal Sonora, le dio su nombre a la pieza. Pero ¿por qué entonces asociar a un cálido danzón con el clima helado de la tundra? Jaime-Donjuan nos contesta: “La respuesta radica en el subtítulo: un frío que quema.”

La multipremiada *Mariachitlán* de Juan Pablo Contreras es un homenaje a Jalisco, su estado natal, y de acuerdo con el compositor describe una experiencia en la Plaza de los Mariachis de Guadalajara, donde diferentes grupos compiten y se interrumpen para ganarse el favor de la concurrencia. A pesar de que todo el material melódico de la pieza es original, el compositor hace uso de formas tradicionales como la canción ranchera (en ritmo binario), el vals romántico (en ritmo ternario) y el son jalisciense, con sus tradicionales alternancias de pulsaciones con subdivisión ternaria y binaria. Hacia el final de la obra se escucha el silbato de un policía que intenta detener la fiesta, pero la multitud (representada por los músicos de la orquesta) demanda más música y termina por gritar *Ma-ria-chi-tlán*, llevando a la pieza a su brillante conclusión. La popularidad ganada por la obra desde su estreno en 2016 ha llevado a Contreras a producir arreglos para orquesta de cámara, banda de alientos, dos pianos y piano a cuatro manos.

Obra icónica donde las haya, el *Huapango* de José Pablo Moncayo es una pieza problemática cuando se trata de evaluar su lugar en la producción del compositor y en el repertorio sinfónico mexicano más allá de los lugares comunes (un segundo himno nacional, etcétera) y abusos a los que se le ha sometido al paso de las décadas. Como sucede con el Danzón núm. 2 de Márquez, *Huapango* es una obra cuyo éxito le resulta imposible de replicar a su creador e inevitablemente termina por eclipsar al resto de una cuantiosa y variada obra. Su colega Blas Galindo iba un paso más allá, al calificarlo como un caso aislado en la producción de Moncayo, no como una obra característica de su estilo. Ambos compositores realizaron un viaje a Alvarado, Veracruz, donde Moncayo escuchó tres sones (*El siquisirí*, *El balajú* y *El gavilán*) que incorporó en este, según Galindo, “arreglo brillante y afortunado” hecho por un músico que “maneja los recursos del arte de orquestar con seguridad de maestro.”

Notas:

Ricardo de la Torre

Luis Manuel Sánchez, director huésped

Originario de la Ciudad de México, Luis Manuel Sánchez estudió tuba con Dwight Sullinger en la Escuela Nacional de Música (actualmente Facultad de Música, FaM) de la UNAM, donde se tituló con honores. Tomó clases de dirección con Ismael Campos y cursos de perfeccionamiento con Ronald Zollman, Enrique Bátiz, José R. Pascual-Vilaplana, Robert Meunier, Franco Cesarini y Fernando Lozano. Ha dirigido a la Ópera de Bellas Artes, la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y otros ensambles en Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos y Grecia. Fue director titular de la Sinfónica de Alientos de la Policía Federal (2007-2015) y de la Orquesta Típica de la Ciudad de México (2017-2020), además de director musical asistente de la Compañía Nacional de Ópera. Ha grabado música para películas y 9 discos; uno, *Vereda tropical* con la Banda Sinfónica de la FaM, fue nominado al Grammy Latino en 2019. Ese año ganó el Concurso de Dirección de Bilbao Musiká en España. Es director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y del Ensemble de Vientos y la Banda Sinfónica de la FaM.

Julián Romero, percusiones

Timbalista principal y jefe de percusiones de la Orquesta Sinfónica Nacional, Julián Romero Pacheco ha tocado con la Sinfónica de Montreal dirigida por Kent Nagano. Colaboró con el compositor Nebojsa Jovan Zivkovic en el XII Festival de Música en Morelia y estrenó *Cretan Dragonfly* de Andrew R. Glover en el XXVI Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. Con la Orquesta Sinfónica Nacional, ha realizado giras por Alemania, Austria, Estados Unidos, Francia y Países Bajos. Ha sido solista con la Filarmónica de Jalisco, la Filarmónica de Louisiana, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y la Sinfónica de Xalapa. Ha compartido escenario con Jonathan Haas y Robert Van Sice. Ha interpretado obras de compositores como Philip Glass, Martin Bresnick y Takayoshi Yoshioka. En 2018, participó en una clase magistral de Evelyn Glennie. Ha ganado en múltiples ocasiones el concurso interno de grupos de cámara en el Conservatorio Nacional de Música, el Nacional de Música de Cámara del INBAL y otros premios; ha sido becario del programa Jóvenes Creadores del Fonca. Es artista de la marca de baquetas para timbales JGpercussion.

21_22 septiembre

Programa 2

MÚSICA
y literatura

Sala Nezahualc6yotl

S6bado 21 de septiembre

8:00 pm

Domingo 22 de septiembre

12:00 pm

Orquesta Filarm6nica de la UNAM

Sylvain Gasanç6n, director titular

Sofia Gubaidulina (1931)

The Light of the End (La luz del final)

Duraci6n aproximada: 25 minutos

Intermedio

Franz Liszt (1811-1886)

Sinfonía *Dante*

I. *Inferno (Infierno)*

II. *Purgatorio*

Duraci6n aproximada: 50 minutos

Niños y J6venes Cantores de la Facultad de M6sica

Patricia Morales, directora

Concierto dedicado a la Escuela Nacional de Trabajo Social por el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales

Sofía Gubaidulina (Chistopol, 1931)
The Light of the End (La luz del final)

La idea de crear *The Light of the End (La luz del final)* de Sofía Gubaidulina tiene sus orígenes después de la interpretación que la Orquesta Sinfónica de Boston hizo de su Concierto para viola y orquesta en 1997, cuando Anthony Fogg, administrador artístico, le propuso escribir un concierto para la agrupación sinfónica. La compositora aceptó el encargo; sin embargo, su nueva obra, *La luz del final*, no verá la luz hasta enero de 2003, cuando fue terminada. Su estreno, el 17 de abril de ese mismo año en el Symphony Hall, fue dirigido por Kurt Masur. “El conflicto en esta pieza surge entre un tema que consta exclusivamente de sonidos de la fila de armónicos naturales y un tema que utiliza la escala temperada de 12 tonos”, explica la compositora. “La pieza concluye con la eliminación de una disonancia en la que se resuelven los contrastes.”

Las inusuales formas de usar las combinaciones instrumentales en sus obras hacen de Sofía Gubaidulina, además, una destacada orquestadora, lo cual hace patente en esta obra donde transmite diversas emociones a través de una rica dotación orquestal: calma, suspenso, miedo, tensión y paz.

Franz Liszt (Raiding, 1811 - Bayreuth, 1886)
Sinfonía *Dante*

Una fastuosa inspiración musical y una fascinante literatura están concentradas en una de las obras cumbres de quien fuera un virtuoso pianista, compositor y director de orquesta, Franz Liszt y del escritor y poeta florentino Dante Alighieri. Me refiero a la Sinfonía de la *Divina comedia de Dante*, S. 109 o conocida simplemente como Sinfonía *Dante*.

Este colosal trabajo describe el viaje de Dante por el *Infierno* y el *Purgatorio*, tal como lo narra Alighieri en la *Divina comedia*, obra escrita entre 1304 y 1308. Por su parte, Liszt puso en música esta sinfonía de estilo romántico en 1855, en la que tomó algunos versos de esta obra dantesca.

“La poesía didáctica y alegóricamente religiosa de Dante está a mi alrededor”, escribió Liszt, “tiende a impregnarme más y más de idealidades. La estudio, la medito, la devoro con furor, al punto que me ha permitido escribir música religiosa desde la perspectiva del ilustre florentino.”

Escrita para orquesta, coro mixto y coro de niños, la Sinfonía *Dante* se estrenó en Dresde el 7 de noviembre de 1857 dirigida por el propio Liszt, y estaba dedicada, en principio, a su amigo y futuro yerno Richard Wagner a quien pidió colaborar con un tercer movimiento, *El paraíso*, a lo que Wagner contestó: “Imposible hacerlo. El paraíso no se puede representar en la música.” Tras el estreno no faltaron las críticas que señalaban que la Sinfonía *Dante* atentaba contra los fieles católicos.

Notas:

José Octavio Sosa

...a cantar comenzó tan dulce-
mente, que la dulce canción aún
mi alma entona.

Dante Alighieri (1265-1321)

Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música de la UNAM

El coro Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música de la UNAM es uno de los grupos artísticos representativos de la institución universitaria, cuyo propósito es la formación de jóvenes cantores capacitados para interpretar obras de diferentes estilos y épocas, en especial, la difusión y estreno de música coral para niños de compositores de los siglos XX y XXI, como Vladimir Kojoukharov, David Azurza, María Granillo y Mario Lavista. La agrupación se ha presentado en diversas ciudades de México, además de encuentros y festivales en Canadá, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos y Francia. En reconocimiento a su excelencia, el coro y su directora, Patricia Morales, fueron galardonados por la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música en 2001.

Patricia Morales, directora

Egresada de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, actualmente Facultad de Música (FaM), Patricia Morales cursó una maestría en interpretación musical en la misma institución, donde también da clases. Es directora del coro Niños y Jóvenes Cantores de la FaM, con el que además de México, se ha presentado en Canadá, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos y Francia. También está al frente del ensamble de varones DaCapo. Ha recibido la presea Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM, un premio de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música, el premio Pedro de Gante del Festival Internacional Cedros-UP y el premio de la Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de la Música.

Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música de la UNAM

Patricia Morales, directora

Alexa Julieta de la Peña Carrasco

Alexa Tamara Mejía Peña

Ana Sofía Sandoval González

Ana Sofía Chávez Pérez

André Daniel Vega Cabello

Andrea Díaz Castro

Andrea Paola Suárez García

Augusto Díaz Castro

Aylén Garcés Quintanar

Carolina Arredondo Urbán

Dafne Shayel Domínguez Guerrero

Edwin Mora Díaz

Fátima Valeria Vega Cabello

Iyari Fernanda Martignon Montoya

Julia Abril Hernández Lugo

Karen Yexalen Reyes Rodríguez

Kimberly Suárez Rodríguez

Litzi Yuzuki Cortés Ubukata

Maday Suárez Rodríguez

Miranda Sabina Rodríguez Pérez

Nina del Tronco Urdapilleta

Paula Regina Pacheco Suárez

Regina Vela Tochijara

Renata Alyn Ramos Sánchez

Salma Isabella Gentzch Salas

Sara Salgado Guerra

Shizuku Amira Cortés Ubukata

Smaliyel Gabriela González Cortázar

Sofya Sosa Reyes

Valentina Lizárraga Espinosa

Valeria Jaramillo Covián

Vanya Natalie Cedillo Martínez

Yelena Izzie Belmont Olea

Zoé Villaverde Franco

Zoé Ruiz Nandayapa

28_29 septiembre __

Programa 3

Festival CulturaUNAM

**II Festival de Fagot
FaM-UNAM**

MÚSICA
y literatura

Sala Nezahualc6yotl

S6bado 28 de septiembre

8:00 pm

Domingo 29 de septiembre

12:00 pm

Orquesta Filarm6nica de la UNAM

Sylvain Gasan6on, director titular

Carolina Noguera (1978)

Autumn Whisperings (Susurros de oto6o)

Duraci6n aproximada: 7 minutos

Nino Rota (1911-1979)

Concierto para fagot y orquesta

I. *Toccata: Allegretto vivace*

II. *Recitativo: Lento*

III. *Andantino*

Duraci6n aproximada: 17 minutos

★ Marcelo Padilla, fagot

Intermedio

Piotr 6lyich Chaikovski (1840-1893)

Sinfon6a *Manfredo*, Op. 58

I. *Lento lugubre*

II. *Vivace con spirito*

III. *Pastorale: Andante con moto*

IV. *Allegro con fuoco*

Duraci6n aproximada: 55 minutos

Carolina Noguera (Cali, 1978)

Autumn Whisperings (Susurros de otoño)

Autumn Whisperings (Susurros de otoño) de la compositora colombiana Carolina Noguera se remonta a su época de estudiante en la ciudad inglesa de Birmingham. En las cercanías de su domicilio, Noguera escuchaba con frecuencia un enorme tren de carga que al detenerse producía un sonido que le causó una profunda impresión. La compositora separó y sintetizó varios sonidos independientes de lo que oía para incorporarlos en la obra. Para Noguera estas sonoridades se asemejaban también a una especie de lamento que relacionó con las víctimas de la violencia por la que su país atravesaba entonces. En ese sentido la obra tiene un fuerte contenido catártico. Las cuatro apariciones del tren, intercaladas con pasajes más melódicos a lo largo de la pieza, les resultarán claras al escucha.

Nino Rota (Milán, 1911 - Roma, 1979)

Concierto para fagot y orquesta

A quienes estén familiarizados con la banda sonora de las dos primeras partes de la trilogía de culto *El padrino*, o de numerosas películas de Federico Fellini, la música del compositor italiano Nino Rota les resultará más reconocible que su nombre, como sucede a menudo con los compositores de música para el cine.

Su copiosa producción de música de concierto es poco conocida, en parte porque ha sido eclipsada por su trabajo cinematográfico (escribió música para 150 películas), pero también porque los compositores de formación clásica que tienen un éxito masivo o en el ámbito de la cultura popular tienden a despertar sospechas —en algunos frentes— sobre la valía de su obra.

La música de Rota está confeccionada con un oficio intachable, que el compositor sometía a incesantes revisiones. De orquestación colorida, con angulosas líneas melódicas y una escritura idiomática para el instrumento solista, su Concierto para fagot posee gran frescura y un atractivo inmediato. Ninguno de sus movimientos se ajusta a las expectativas de un concierto tradicional. El tercero, por ejemplo, ocupa más de la mitad de la duración total de la obra y en seis variaciones de un sencillo tema representa un verdadero compendio en miniatura de ritmos de danza: vals, polca,

siciliana, *scherzo*, sarabanda y galop. En resumen, una obra perfecta para un festival que celebra un instrumento y su repertorio.

Piotr Ílyich Chaikovski (Kamsko-Votkinsk, 1840 - San Petersburgo, 1893)
Sinfonía *Manfredo*, Op. 58

George Gordon Byron, mejor conocido como Lord Byron, poeta romántico y héroe decimonónico por excelencia, ejerció una fascinación inusual y una enorme influencia sobre sus contemporáneos y sucesores, no sólo entre escritores sino, especialmente, entre músicos. *Manfredo*, su poema dramático de ficción gótica, ya había inspirado al infatigable lector Robert Schumann a escribir música incidental para el drama algunas décadas antes de que Chaikovski decidiera al fin acceder a la insistente petición de su colega Mili Balákirev para que escribiese una obra sobre este tema.

Manfredo es una gran sinfonía no numerada escrita entre la cuarta y la quinta en el catálogo de Chaikovski. El primer movimiento presenta a Manfredo, un personaje misterioso, incluso sobrenatural, que habita en los Alpes y vive torturado por la culpa y la muerte de su amada Astarté. El tema presentado al principio por el clarinete y el fagot se asocia con este personaje y regresará en los movimientos subsecuentes. El segundo movimiento, a manera de un *scherzo*, describe la interacción de Manfredo con un hada bajo el arcoíris de una cascada. El tercer movimiento, de carácter pastoral, nos remite a una escena campestre de la vida en la montaña. El último movimiento es el más extenso y contiene el nudo de la acción dramática, aunque difiere del drama original y presenta a Manfredo confrontando a los espíritus que ha invocado en el palacio subterráneo de Arimanes, la representación del mal. Escuchamos una turbulenta bacanal y la aparición de Astarté. La obra termina con la muerte de Manfredo, quien permanece desafiante hasta el final en el poema original, pero en la obra de Chaikovski el cambio de carácter y lo pacífico del epílogo de los últimos compases nos hace pensar que tal vez el héroe ha sido redimido.

Notas:

Ricardo de la Torre

Marcelo Padilla, fagot

Marcelo Padilla nació en Miami, Estados Unidos y creció en Costa Rica. Terminó sus estudios de diploma en Barcelona con Eugenia Sequeira y continuó su formación en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, donde estudió con Milan Turković, Štěpán Turnovský y Richard Galler, al final se graduó con distinción. Ha tocado como invitado en orquestas como la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen, la Filarmonía de la Radio Alemana de Saarbrücken Kaiserslautern, la Sinfónica de Singapur, la Filarmónica de Londres, la Filarmónica de Róterdam, la Ópera Estatal de Viena, la Sinfónica de Viena, la Orquesta Mozarteum de Salzburgo, la Ópera Popular de Viena, la Orquesta Tonkünstler y la Camerata de Salzburgo. Fue profesor titular en el Instituto Oberschützen de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz en Austria, y desde 2011 ocupa la cátedra de fagot en la Universidad de Música y Artes de la Ciudad de Viena. Después de su estancia en el Gran Teatre del Liceu en Barcelona, ha sido fagot solista de la Sinfónica de Radio Viena desde 2002. Recientemente, se desempeñó como fagot principal invitado en la Orquesta Sinfónica de Singapur durante la temporada 2023-2024.

La música, misteriosa forma del tiempo.

Jorge Luis Borges (1899-1986)

5_6 octubre

Programa extraordinario

Festival CulturaUNAM

MÚSICA
y literatura

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 5 de octubre

8:00 pm

Domingo 6 de octubre

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Sylvain Gasançon, director titular

Sueño de una noche de verano

de **Shakespeare** con música incidental de **Mendelssohn**

Juliana Faesler, adaptación y puesta en escena

Rodrigo Cadet, director del coro

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Sueño de una noche de verano

Duración aproximada: 90 minutos

Felix Mendelssohn (Hamburgo, 1809 - Leipzig, 1847)

Sueño de una noche de verano

Felix Mendelssohn fue quizás el más famoso niño virtuoso de la tradición clásica occidental, después de Mozart. Creció en un ambiente profundamente estimulante, en una casa llena de libros y de música, visitada con frecuencia por personajes como Alexander von Humboldt y Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Él y su hermana Fanny fueron músicos extraordinariamente talentosos desde pequeños y su otra hermana, Rebecca, era una virtuosa de las lenguas: podía leer a Homero en el griego original.

Entre los autores que se leían vorazmente en la casa Mendelssohn estaba Shakespeare y su *Sueño de una noche de verano*, con sus hadas y su magia, era uno de los favoritos de la familia. A los 17 años, el joven Felix compuso la obertura homónima, que sigue siendo una de sus obras más interpretadas.

Se comienza con cuatro acordes, y después emerge un motivo que nos recuerda los pasos traviesos de las hadas del bosque. Una fanfarria —la música de la corte real de Atenas— nos lleva al segundo tema, el que acom-

pañía a los dos pares de amantes que se escaparon al bosque. Los últimos temas de la exposición nos refieren al grupo de actores que ensayan en el mismo bosque, puntuados por el enorme rebuzno en las cuerdas del personaje llamado Bottom, a quien un hada pone cabeza de burro. Estos temas musicales se desarrollan y recapitulan en forma sonata.

Dieciséis años después, esta obertura fue la semilla de la música incidental para una adaptación de la obra de Shakespeare. En ella, el primer acto transcurre sin música. Se introduce la historia en la que los dos pares de amantes, y el grupo de actores, van al bosque. El *scherzo* es un primer *intermezzo*, después del cual una caprichosa marcha introduce a las hadas de la historia, Oberón y Titania.

Oberón, quien está enojado con Titania, decide ponerle, mientras ella duerme, la leche de una flor mágica en los ojos: una poción amorosa que le incitará a enamorarse de la primera criatura que vea. Una pieza vocal acompaña el sueño de Titania. Después aparecen los cuatro amantes, y otro ser mágico, Puck, coloca la poción amorosa sobre los ojos de uno de ellos y provoca que se enamore de la mujer equivocada.

El segundo *intermezzo* refleja la inquietud y confusión de la otra amante, quien de pronto se quedó sin su amado. Después viene la marcha de los actores que entran a escena, incluyendo a Bottom, quien recibe su cabeza de burro y resulta ser el primer ser que ve el hada Titania al despertar, lo que genera gran confusión. El romántico nocturno que sigue refleja el sueño profundo de los cuatro amantes, al final de un caótico día lleno de magia.

Los amantes despiertan y piensan que los eventos de la noche anterior fueron sólo un sueño. Felizmente, se casarán las dos parejas reconciliadas. Suena la famosísima marcha nupcial, quizás la pieza musical más popular que compuso Mendelssohn. Un largo final ata los últimos hilos de la historia. Los actores (y Bottom ya sin cabeza de burro) interpretan su obra; la magia de las hadas concluye y la partitura termina en un amanecer, con los mismos cuatro acordes con los que empezó, pero ahora cargada del sentido de todas las aventuras que se vivieron a lo largo de la obra.

Notas:

Elisa Schmelkes

Todo elfo y toda hada brinque como pajarillo.
Ahora conmigo cantad y con grácil pie bailad.

William Shakespeare

(1564-1616)

Juliana Faesler, adaptación y puesta en escena

Juliana Faesler estudió escenografía y vestuario en la Escuela Central de Arte Saint Martins de Londres, así como actuación y dirección en México con Julio Castillo, Ludwik Margules y Héctor Mendoza. Ha ganado y ha sido nominada a los Premios Lunas del Auditorio Nacional y otros galardones otorgados por diferentes asociaciones de críticos de teatro del país. Ha dirigido para la Compañía Nacional de Ópera en Bellas Artes y para el Festival Clásicos de Alcalá en España. Entre sus puestas en escena se encuentran *Sueño de una noche de verano* para el Festival Internacional Cervantino 2014, *Ifigenia cruel* para la Compañía Nacional de Teatro y *La trilogía mexicana* compuesta por *Nezahualcóyotl*, *Moctezuma II* y *Malinche / Malinches*. Como iluminadora y escenógrafa ha participado en más de 70 producciones entre conciertos, espectáculos de danza, teatro y ópera.

Rodrigo Cadet, director del coro

Originario de la Ciudad de México, Rodrigo Cadet estudió piano, composición y dirección en la Escuela Superior de Música, así como un posgrado en la Facultad de Música de la UNAM. Entre sus maestros se puede mencionar a Hugo Rosales, Gabriela Ortiz, María Granillo, Arturo Márquez y Mario Lavista (composición), Alfredo Mendoza, Sergio Cárdenas y Digna Guerra (dirección coral) y Enrique Diemecke (dirección orquestal). Ha compuesto obras para orquesta, ensambles de cámara y coro, entre las que se incluyen comisiones de la Universidad de Yale y el Festival Coral Serenade de Washington. Ha actuado al frente de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Minería, la Filarmónica de Sonora y el Ensamble Cepromusic. Actualmente dirige la Orquesta Sincroponia, dedicada a proyectos interdisciplinarios. Ha realizado el estreno mundial o en México de más de 50 obras de compositores como György Ligeti, Olivier Messiaen, Osvaldo Golijov, Gabriela Ortiz y Ana Sokolovic. Ha dirigido el Coro del Teatro de la Ópera de Bellas Artes y fundó el Ensamble Coral Cuícatl. Fue director artístico del sexteto vocal Túumben Paax. Participó en el proyecto Resiliencia sonora de Música UNAM.

13 octubre

Programa extraordinario

Festival CulturaUNAM

Música nueva mexicana

Sala Nezahualcóyotl

Domingo 13 de octubre

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Juan Carlos Lomónaco, director huésped

Sonia Rodríguez González (1998)

Liminalidad del vacío

Duración aproximada: 12 minutos

Manuel Enríquez (1926-1994) 30 aniversario luctuoso

Concierto para violín núm. 1

I. *Grave. Allegretto mosso*

II. *Lento*

III. *Allegro*

Duración aproximada: 18 minutos

★ Adrián Justus, violín

Intermedio

José Luis Hurtado (1975)

Formid 1

Estreno mundial. Mención honorífica del Premio Nacional Federico Ibarra

Duración aproximada: 14 minutos

Samuel Zyman (1956)

Fanfarria y fantasía para orquesta

Duración aproximada: 14 minutos

Sonia Rodríguez González (Guanajuato, 1998)

Liminalidad del vacío

“Estar en un umbral, vacío cuántico, algo se ha ido, no es un lugar en el que no haya nada, algo está por llegar”, una de las frases clave y reflejo del pensamiento de Sonia Rodríguez González plasmado en su obra *Liminalidad del vacío*. Esta pieza fue estrenada en agosto de 2022 por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato como parte de su examen de titulación y, dos meses después, fue interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional, en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez.

Formada por figuras como Víctor Ibarra, Ana Lara, Tania Rubio, Chaya Czernowin y Helmut Lachenmann, Rodríguez ha desarrollado una voz compositiva singular. Inspirada en investigaciones de astrofísica y el vacío cuántico, encontró en el espectralismo una herramienta para explorar estos conceptos. En física cuántica, el vacío está lleno de pequeñas fluctuaciones del campo electromagnético, Sonia trabaja estas ideas en las fronteras entre timbre y armonía, explorando la liminalidad de estos parámetros musicales.

La palabra liminalidad proviene del latín *limen*, que significa umbral o límite. En un sentido más amplio, se refiere a ese espacio intermedio, es como estar parados en una puerta, con un pie dentro y otro fuera, sin pertenecer del todo a ningún lado. Los primeros golpes orquestales nos sitúan en un umbral de posibilidades, presentan el material generador que poco a poco creará un universo sonoro en constante transformación. Recursos sencillos producen un impacto poderoso: susurros misteriosos, timbres y texturas que generen momentos etéreos o caóticos. Tras un trayecto de contrastes, aparecen reminiscencias del material inicial, los “fantasmas cuánticos” de Rodríguez y evocan recuerdos imprecisos hasta devolvernos al umbral primigenio. Entre susurros que se desvanecen como rezos, la obra cierra su ciclo y deja una estela de aquel espacio donde todo es posible.

Nota:

Montserrat Pérez-Lima

Con sorpresa escuchó algo que no sabía, pero que era de todos conocido.

Lord Byron (1788-1824)

Manuel Enríquez (Ocotlán, 1926 - Ciudad de México, 1994)

Concierto para violín núm. 1

“Mucho jazz, mucho Debussy, mucho Bartók”, esos eran “los entusiasmos del momento” en el que el compositor mexicano Manuel Enríquez concibió su primer Concierto para violín (1953), obra escrita todavía durante el tiempo en el que el compositor fungía como *concertino* de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Si bien es cierto que la obra de Enríquez contribuyó a generar un quiebre con el nacionalismo musical propio de la primera mitad del siglo XX, el compositor consideraba:

...yo siempre estoy [...] tratando de nutrirme de todos mis ancestros, de todos mis antepasados, no con el fin de copiar exactamente, sí con el propósito de adquirir, por lo menos, cierta visión, cierta profundidad, cierto aire. Asisto siempre que me es posible a algunos ritos y celebraciones para recoger todo ese mundo que de alguna manera a mí me sirve para crear las ideas que expreso a través de mi música. No solamente me nutro —por decirlo así— desde el punto de vista sonoro, también trato de captar otros aspectos de la tradición que son invaluable.

Inscrito en la música de vanguardia, el Concierto para violín núm. 1 fue estrenado por la Orquesta Sinfónica de Guadalajara en 1954, con el propio compositor al violín.

José Luis Hurtado (Ciudad Valles, 1975)

Formid 1

Según el compositor José Luis Hurtado, en su mundo sonoro “la música no se crea, se descubre”. Este proceso implica “explorar el entorno, palpar el espacio, observar los detalles y vivir el objeto musical desde diferentes perspectivas para que su fisonomía se revele gradualmente”. Comparándose con un alquimista, Hurtado valora y calcula meticulosamente sus materiales para crear “caleidoscopios de sonidos, objetos efervescentes, siempre vivos, siempre cambiantes, colmados de energía y de densidad impenetrable”. Compuesta en verano de 2023, *Formid 1* fue escrita especialmente para el Concurso Nacional de Composición Federico Ibarra, donde recibió

una mención honorífica. José Luis Hurtado, galardonado con una Beca Guggenheim en 2020, ha visto su música interpretada por destacados conjuntos y solistas internacionales. Con un doctorado de Harvard, Hurtado ha sido ganador del Premio de Composición de la Ciudad de Wolkersdorf en Austria y el Iberoamericano de Composición Rodolfo Halffter.

Samuel Zyman (Ciudad de México, 1956)

Fanfarria y fantasía para orquesta

La construcción del Palacio de Bellas Artes inició en 1904 bajo el gobierno de Porfirio Díaz, pero debido a problemas técnicos y económicos, y sobre todo a la Revolución Mexicana iniciada en 1910, se retrasó su construcción y para 1916 se contaba sólo con el exterior del edificio, a excepción de la cúpula central. En 1930, Federico E. Mariscal tomó el proyecto y finalmente, el Palacio de Bellas Artes, ícono arquitectónico de México, se completó el 10 de marzo de 1934. En 2014, como conmemoración de los 80 años del emblemático Palacio, se le consignó al compositor mexicano Samuel Zyman la escritura de Fanfarria y fantasía para orquesta. Escrita en un solo movimiento, luego de la fanfarria donde predominan los metales “siguen unos episodios que constituyen la fantasía”. El primero de ellos, de carácter nostálgico “se desarrolla en tonalidades mayores y menores, utilizando diversos instrumentos como solistas, culminando en un pasaje evocativo de México a cargo del chelo principal y del concertino, con acompañamiento muy sencillo y suave pero expresivo del resto de las cuerdas. Este episodio está dotado de la nostalgia por México, por su paisaje, su gente y su atmósfera”, que Zyman tuvo al viajar con su familia por el interior del país. Seguido de esto, la fantasía toma un carácter rítmicamente más energético, “en la que las cuerdas operan como un vigoroso y muscular *moto* perpetuo, combinado aquí y allá con referencias a temas de la fanfarria y de la música nostálgica en los alientos.”

Notas:

Mariana Hjar

Juan Carlos Lomónaco, director huésped

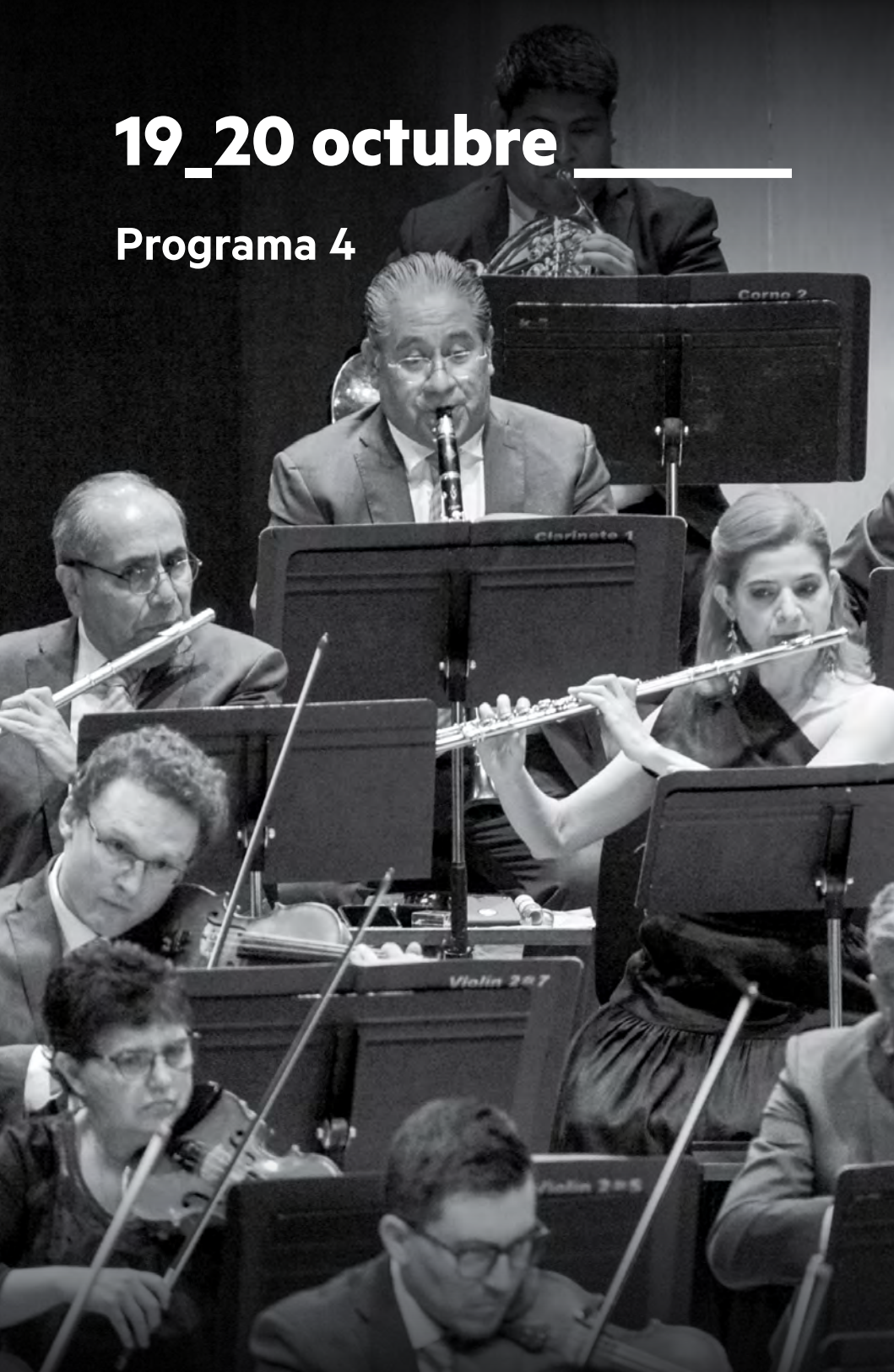
Desde su debut a los 23 años con la Orquesta Sinfónica Nacional, Juan Carlos Lomónaco ha dirigido más de 60 orquestas en América, Asia y Europa, como la Orquesta y Coros Nacionales de España, la Sinfónica de Murcia, la Orquesta de la Toscana, la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Sinfónica Nacional del Perú, la Ópera y Ballet de Bellas Artes de México, la Sinfónica de Xalapa, la Filarmónica de la UNAM y otras más. Ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, la Sinfónica Carlos Chávez, la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y del Conservatorio Nacional de Música. Fundó los ensambles México-Filadelfia e Iberoamericano. Estudió con Otto-Werner Mueller en el Instituto Curtis de Filadelfia, con Charles Bruch en la Escuela Pierre Monteux y en la Universidad de Montreal. Ha colaborado con Juan Diego Flórez, Alexei Volodin, Leticia Moreno, Vadim Brodski, Mimi Stillman, Jorge Federico Osorio y Pacho Flores. Su discografía incluye más de 20 grabaciones. Ha recibido el Premio Musical Presser y cinco becas consecutivas del Fonca. En 2010, fue seleccionado por la revista *Líderes Mexicanos* como uno de los 300 líderes mexicanos más influyentes.

Adrián Justus, violín

Nacido en la Ciudad de México, Adrián Justus inició su formación musical con su padre y posteriormente con Roberto Vaska. Estudió en la Academia Yuriko Kuronuma y luego con Zvi Zeitlin en la Escuela de Música Eastman en Rochester. Cursó una maestría en la Escuela Manhattan de Nueva York en el Programa de Ejecutantes Pinchas Zukerman. Ganó el Concurso Nacional de Violín de la UNAM, el Internacional de Violín Henryk Szeryng, la Medalla Mozart, el Premio Artista Internacional 2002 en Nueva York y varias becas del Fonca. Se ha presentado en escenarios de América, Asia y Europa. Ha sido solista con la Filarmonía de Londres, la Filarmónica de Tokio, la Sinfónica de Kioto, la Orquesta de Solistas de Israel, la Sinfónica de Jerusalén, la Sinfónica del Estado de México, la Sinfónica de Xalapa, la Filarmónica de Jalisco, la Filarmónica de la UNAM y la Orquesta Festival de Praga. Ha grabado obras de Brahms, Manuel Enríquez, Mozart, Sibelius y otros compositores. Ha escrito varias obras para violín, además de *cadenzas* originales para los conciertos de Mozart y Paganini. Actualmente, es profesor del Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México.

19_20 octubre

Programa 4

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 19 de octubre

8:00 pm

Domingo 20 de octubre

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Scott Yoo, director huésped

Alejandra Odgers (1968)

Toni Alossaan (¿A dónde vas?)

Duración aproximada: 6 minutos

Carl Nielsen (1865-1931)

Concierto para flauta

I. *Allegro moderato*

II. *Allegretto*

Duración aproximada: 19 minutos

★ Alice Dade, flauta

Intermedio

Antonín Dvořák (1841-1904)

Sinfonía núm. 5 en fa mayor, Op. 76

I. *Allegro ma non troppo*

II. *Andante con moto*

III. *Scherzo: Allegro scherzando*

IV. *Finale: Allegro molto*

Duración aproximada: 40 minutos

Concierto dedicado a la Facultad de Contaduría y Administración
por su 95 Aniversario

Alejandra Odgers (Ciudad de México, 1968)

Toni Alossaan (¿A dónde vas?)

Su nombre proviene de la palabra *wabunaki*, “aquellos que viven a la salida del sol”. Sus tierras abrazan, en efecto, la costa este de lo que hoy es la frontera entre Estados Unidos y Quebec, Canadá. Por su ubicación, la nación abenaki fue una de las primeras en sufrir los efectos de la llegada de los europeos a nuestro continente: las enfermedades arrasaron con los habitantes, y de una población de aproximadamente 40,000 sobrevivieron menos de 10,000 hacia 1617, y menos de 1,000 en 1780. Hoy, la comunidad abenaki se ha fortalecido, pero su lengua está en estado crítico. Sólo quedan catorce hablantes de la lengua abenaki occidental, y la última persona hablante de abenaki oriental falleció en 1993.

“Conocí a una mujer a quien llaman ‘Colibrí’ y ella me acercó a su música, que está llena de melodías y cantos exquisitos que hablan sobre la amistad, el agua, la tierra”, relata la compositora mexicano-canadiense. Esta cultura, como tantas otras de carácter oral, transmite su conocimiento a través del canto. Odgers honra y amplifica esta tradición integrando melodías abenaki a esta obra, asignada a una familia de instrumentos. Las percusiones acompañan, evocando los tambores que siempre puntúan el canto tradicional colectivo de aquella nación.

“Con esta pieza quise rendir un pequeño homenaje a quienes han contribuido a perpetuar los cantos, las tradiciones y las leyendas a través del tiempo”, relata Odgers. Y, muy apropiadamente, el título que eligió corresponde a las primeras palabras de uno de los cantos abenaki, que dice así: “¿A dónde vas? ¿Te quedas aquí? No, sigo adelante.”

Carl Nielsen (Sortelung, 1865 - Copenhague, 1931)

Concierto para flauta

“La flauta no puede negar su propia naturaleza; su hogar es Arcadia y prefiere los ambientes pastorales. Por lo tanto, el compositor debe obedecer su naturaleza gentil, a no ser que quiera ser considerado un bárbaro.” Estas palabras de Carl Nielsen, fáciles de tomar al pie de la letra, en realidad fueron escritas con un cierto sentido del humor, casi como si el compositor se estuviera identificando con aquel “bárbaro”.

Después de una vida fructífera que le ganó una reputación como uno de los compositores daneses más importantes de su generación, el año de 1922 fue un parteaguas en la vida de Nielsen. El compositor recibió un diagnóstico de una grave condición cardíaca y reconsideró muchos aspectos de su vida. Ese mismo año, escribió una magnífica obra para un ensamble que admiraba profundamente: el Quinteto de Alientos de Copenhague. A través de esta experiencia, Nielsen llegó a conocer muy bien a cada instrumentista y decidió escribirle un concierto a cada uno de ellos.

Tristemente, sólo terminó dos de estos conciertos: el de flauta (1926) y el de clarinete (1928). Nielsen pensó estas obras como retratos musicales de los solistas a quienes iban dedicados. Holger Gilbert-Jespersen, el flautista danés en cuestión, ha sido descrito como un “alma gentil con un maravilloso sentido del humor”, y ciertamente este concierto tiene estas dos facetas. La flauta pasa de dulces y líricos motivos a pasajes frenéticos y agitados. Continuamente está dialogando con el fagot en el primer movimiento —y siendo interrumpida por un trombón impertinente y unos timbales rebeldes en el segundo— en este ambiguo, voluble y encantador concierto.

Antonín Dvořák (Nelahozeves, 1841 - Praga, 1904)

Sinfonía núm. 5 en fa mayor, Op. 76

Pese a su gran talento como compositor, reconocido desde su infancia, Dvořák vivió en la pobreza hasta bien entrada la edad adulta. Fue cuando su pareja se embarazó que decidió apresurarse a someter una gran cantidad de su música a un prestigioso premio en Austria. En el jurado estaba otro gran sinfonista de aquellas décadas, Johannes Brahms, quien de inmediato reconoció el talento de Dvořák y, para su sorpresa, le otorgó la subvención.

Con estabilidad económica asegurada para su nueva familia, y con aires de renovada confianza, en menos de seis semanas Dvořák escribió su Quinta sinfonía, en la que puede escucharse que el lenguaje sinfónico le es enteramente natural. La música fluye orgánicamente, casi sin esfuerzo, y transita de un lenguaje centroeuropeo convencional a los ritmos, contornos melódicos y ligereza de carácter de la música tradicional de Bohemia y otras tierras eslavas.

El primer movimiento es airoso y pastoral, y aunque presenta varios temas, se dedica sobre todo a desarrollar el primer (y muy pegajoso) motivo, basado en un sencillo arpeggio, que Dvořák hace sonar bucólico, pero también levanta casi como un tema de cacería. El segundo movimiento, más contemplativo, parece inspirarse en la tradicional forma eslava llamada *dumka*, que le gustaba tanto al compositor. Luego viene un *scherzo* que parece anticiparse a las famosas *Danzas eslavas* que compondría poco después. Para el final, Dvořák deja salir las poderosas fuerzas sinfónicas que tiene dentro para construir una tormenta imparable con la que termina esta obra, heraldo de un brillante futuro para este gran sinfonista.

Notas:

Elisa Schmelkes

El canto quiere ser luz. En lo oscuro el canto tiene, hilos de fósforo y luna.

Federico García Lorca (1898-1936)

Scott Yoo, director huésped

Nacido en Tokio, Scott Yoo creció en Glastonbury, Estados Unidos. Comenzó su formación musical a los 3 años y debutó a los 12 con la Orquesta Sinfónica de Boston. Estudió violín con Roman Totenberg, Albert Markov, Paul Kantor y Dorothy DeLay, y dirección con Michael Gilbert y Michael Tilson-Thomas. Se graduó de la Universidad de Harvard. Ganó el Concurso Internacional de Violín Josef Gingold de 1988, las Audiciones Internacionales de Young Concert Artists de 1989 y el Premio de Carrera Avery Fisher de 1994. En 2021, el Colorado College le otorgó un doctorado *honoris causa*. Ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Radio Francia, la Real Orquesta Nacional Escocesa, la Orquesta de Cámara Inglesa, la Filarmónica de Seúl y otras más en América, Asia y Europa. Es director titular de la Filarmónica de la Ciudad de México, el Festival Mozaic en la Costa Central de California, el Festival de Música del Colorado College y fundó el Festicámara de Medellín. Es anfitrión y productor ejecutivo de la serie de PBS *Now Hear This*, programa que recibió una nominación al Emmy en 2021. Su discografía incluye más de 20 grabaciones. Ha estrenado 71 obras de 38 compositores.

Alice Dade, flauta

Egresada de licenciatura y posgrado en la Escuela Juilliard de Nueva York, donde estudió con Carol Wincenc, Robert Langevin y Sandra Church, Alice Dade ha ganado premios en el Concurso de Alientos Olga Koussevitzky del Club de Músicos de Nueva York y el Concurso del Club de Flauta de Nueva York. Ha actuado con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la Sinfónica de Xalapa, la Sinfónica de Guanajuato, la Sinfónica Juvenil Red de Escuelas de Música de Medellín, la Orquesta del Festival PRIZM, la Orquesta del Festival Mozaic en California y otras más. Ha tocado música de cámara en escenarios de Asia y América. En 2018 fue lanzado su primer álbum solista, *Living Music*, y también ha realizado grabaciones con la soprano Barbara Hendricks y con obras de Michael Fine. Es una artista recurrente de la serie de PBS *Now Hear This*, presentada por su esposo, Scott Yoo. Desde 2011 es profesora en la Universidad de Missouri y ha impartido clases magistrales y cursos en universidades de Corea, Estados Unidos y México. Ha participado en el Festival PRIZM, el Festival de Música de Verano del Colorado College, Flutes by the Sea Masterclass y Festicámara en Medellín.

A black and white photograph of three double bass players performing on stage. The players are dressed in formal attire, including suits and ties. They are positioned in a line, each playing a double bass. The lighting is dramatic, highlighting the players and their instruments against a dark background. The text "26_27 octubre" is overlaid in the top left corner, and "Programa 5" is overlaid below it. In the bottom right corner, the text "MÚSICA y literatura" is displayed.

26_27 octubre

Programa 5

MÚSICA
y literatura

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 26 de octubre

8:00 pm

Domingo 27 de octubre

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Manuel Hernández-Silva, director huésped

Gili Schwarzman

Portrait (Retrato)

I. *Naiveté*

II. *Megalomania*

Duración aproximada: 10 minutos

Piotr Ílyich Chaikovski (1840-1893)

Francesca da Rimini

Duración aproximada: 25 minutos

Intermedio

Robert Schumann (1810-1856)

Sinfonía núm. 4 en re menor, Op. 120

I. *Ziemlich langsam - Lebhaft*

II. *Romanze: Ziemlich langsam*

III. *Scherzo: Lebhaft*

IV. *Langsam - Lebhaft*

Duración aproximada: 32 minutos

Concierto conmemorativo por el 10 Aniversario de la transformación de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la Facultad de Artes y Diseño

Gili Schwarzman (Israel)

Portrait (Retrato)

Gili Schwarzman ha hecho carrera como flautista, con presentaciones en el Musikverein de Viena, la Filarmónica de Berlín y el Auditorio Nacional de Madrid. Ha participado en numerosos festivales y ha realizado grabaciones para emisoras de radio y televisión europeas. Ha colaborado con Daniel Barenboim y la Orquesta West-Eastern Divan, entre otros. En 2022, Schwarzman debutó como compositora con *Portrait*, estrenada por la Orquesta de la Konzerthaus de Berlín. Esta obra fue interpretada en el Festival Paax en México, bajo la dirección de Alondra de la Parra, con una coreografía de Christopher Wheeldon.

Portrait se desarrolla en dos movimientos, en los que se evoca el ascenso al poder de un carismático político ficticio llamado Alexander Zhimau, quien aspira a ser dictador y alberga “sueños de poder absoluto”. “La historia de Alexander Zhimau es una advertencia; un viaje de político ambicioso a dictador despiadado. El contraste entre los dos movimientos destaca la facilidad con la que el poder puede corromper y el peligro de depositar una fe ciega en aquellos que buscan liderar”, comenta Schwarzman. El primer movimiento refiere a las falsas promesas que Zhimau hace a la gente, sólo con el afán de crear simpatía. El segundo movimiento, titulado *Megalomania*, evoca su ascenso al poder:

El tema principal del segundo movimiento es oscuro y ominoso, subrayando la naturaleza manipuladora y autoritaria de su gobierno. Los discursos ingenuos continúan, pero están teñidos de un tono de control y dominación, y la disidencia es aplastada sin piedad; y la nación, que una vez tuvo esperanza, ahora está dominada por el miedo. Su carácter es inconfundible en este movimiento: un dictador que disfraza su tiranía con la apariencia de benevolencia.

Piotr Ílyich Chaikovski (Kamsko-Votkinsk, 1840 - San Petersburgo, 1893)

Francesca da Rimini

En el segundo círculo del *Infierno* de la *Divina comedia* de Dante se encuentran los lujuriosos o aquellos que han puesto el amor sobre la razón. Allí están las almas de Paris, Cleopatra, Helena de Troya, Aquiles, Tristán, entre otros. A la

entrada de este círculo se encuentra el “horroroso Minos” quien mientras juzga los pecados de los que se presentan ante él, gruñe y enrosca su cola sobre sí mismo. Junto a Virgilio, Dante observa este oscuro lugar donde los sollozos y lamentos se funden con la estruendosa tempestad y los vientos que golpean en todas direcciones. Llamó la atención de Dante observar a Francesca da Rimini y Paolo Malatesta que empujados por el “huracán incesante y cruel que sopla en ese oscuro y lúgubre espacio” volaban juntos. Francesca da Rimini (1275-1290) fue una noble italiana contemporánea de Dante que fue amante de su cuñado, Paolo Malatesta. Ambos fueron asesinados por Gianciotto, esposo de Francesca. Inspirado en este pasaje de la *Divina comedia* y en los fantásticos grabados que Doré realizó sobre esta pareja, Chaikovski escribió en 1876 la fantasía sinfónica *Francesca da Rimini*, una obra que evoca la tormenta y oscuridad en pasajes de desbordamiento orquestal que guarda estrecha relación con el ciclo de óperas de *El anillo del nibelungo* de Richard Wagner.

Robert Schumann (Zwickau, 1810 - Emden, 1856)

Sinfonía núm. 4 en re menor, Op. 120

“Tengo la tentación de destruir mi piano; se está quedando demasiado estrecho para contener mis ideas. Realmente tengo muy poca experiencia en cuanto a música orquestal, pero no voy a desesperarme...” expresó Schumann en 1839, dos años antes de dedicarse casi de manera exclusiva a la composición de obras orquestales. En este periodo escribió la Sinfonía núm. 4 en re menor Op. 120 (1841). Aunque cronológicamente corresponde a su segunda sinfonía, debido a la revisión y publicación que hizo de ella una década después, esta obra sería clasificada como la cuarta. Schumann dedicó esta obra a Clara Schumann, y, así como lo hizo con otras obras, introdujo el anagrama musical “Clara” (correspondiente a las notas fa, mi, re, do sostenido, re), esta vez como tema principal de la sinfonía, el cual aparece por primera vez al inicio del primer movimiento y reaparece decenas de veces de maneras distintas sobre todo a lo largo del primero, segundo y cuarto movimientos, lo que le brinda cierta unidad motívica. En lo que respecta a la metamorfosis progresiva de los temas, esta obra marcó especial influencia en la obra de Johannes Brahms.

Notas:

Mariana Hajar

Manuel Hernández-Silva, director huésped

Graduado con honores del Conservatorio Superior de Viena, Manuel Hernández-Silva trabajó bajo la tutela de R. Schwarz y G. Mark. En el año que se tituló ganó el Concurso Forum Joven Artista de la Orquesta de Cámara de Viena, a la que dirigió en la Konzerthaus de Viena y en la Brucknerhaus de Linz. Ha sido director titular y artístico de la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta Sinfónica de Navarra y la Orquesta de Córdoba en España, con la que se presentó en diversos escenarios europeos, como la Musikverein de Viena. Durante cinco temporadas, fue director principal invitado de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Además, ha actuado al frente de la Sinfónica de Viena, la Sinfónica de la Radiodifusión del Oeste de Alemania en Colonia, la Sinfónica de Wuppertal, la Filarmónica Renana, la Filarmónica del Norte de la República Checa, la Filarmonía Janáček, la Sinfónica de Biel, la Sinfónica de Israel, la Filarmónica de Olomouc, la Sinfónica de Karlsbad, la Filarmónica Nacional de Armenia, la Filarmónica de Seúl, la Sinfónica de Puerto Rico, la Sinfónica de Tucson, la Sinfónica de Hartford, la Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Nacional de Chile, la Sinfónica de Venezuela, la Filarmónica de Bogotá, la Sinfónica Nacional de México y la Orquesta Municipal de Caracas. Invitado habitual de las orquestas españolas, se presentará por primera vez con la Filarmónica de la UNAM en este concierto. Ha impartido cursos internacionales de dirección e interpretación, así como numerosas conferencias.

La música es la literatura del corazón; comienza donde termina el habla.

Alphonse de Lamartine

(1790-1869)

A black and white photograph of an orchestra performing on stage. The focus is on the violinists in the foreground. They are seated on chairs, holding their violins and bows, and appear to be in the middle of a performance. The background shows other musicians and the stage floor. The lighting is dramatic, highlighting the performers.

9_10 noviembre _____

Programa 6

MÚSICA
y literatura

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 9 de noviembre

8:00 pm

Domingo 10 de noviembre

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Ligia Amadio, directora huésped

Mélanie Bonis (1858-1937)

Trois femmes de légende (Tres mujeres de leyenda)

I. *Cleopatra*

II. *Ofelia*

III. *Salomé*

Duración aproximada: 18 minutos

Franz Liszt (1811-1886)

Concierto para piano núm. 2 en la mayor, S 125

I. *Adagio sostenuto assai. Allegro agitato assai - Allegro moderato - Allegro deciso. Marziale un poco meno allegro - Allegro animato*

Duración aproximada: 22 minutos

★ Mūza Rubackyté, piano

Intermedio

Johannes Brahms (1833-1897)

Sinfonía núm. 1 en do menor, Op. 68

I. *Un poco sostenuto. Allegro*

II. *Andante sostenuto*

III. *Un poco allegretto e grazioso*

IV. *Adagio. Più andante. Allegro non troppo, ma con brio*

Duración aproximada: 45 minutos

Concierto dedicado al 95 Aniversario de los estudios de posgrado en la UNAM

Mélanie Bonis (París, 1858 - Sarcelles, 1937)

Trois femmes de légende (Tres mujeres de leyenda)

La compositora francesa Mélanie Bonis es también conocida por el seudónimo Mel Bonis, que decidió adoptar en un intento de evadir el prejuicio dominante en su época contra las mujeres que osaban hacer de la composición musical su profesión. Bonis compuso un nutrido catálogo de obras en diversos géneros, entre las que destacan numerosas obras para piano. La compositora más tarde orquestó magistralmente algunas de estas piezas y tres de ellas fueron publicadas un siglo después con el título *Trois femmes de légende (Tres mujeres de leyenda)*. Las obras en cuestión toman su nombre de figuras femeninas notables en la historia, la mitología o la literatura: Salomé, Ofelia y Cleopatra.

Ofelia, personaje femenino principal del *Hamlet* shakesperiano muere ahogada y las figuraciones musicales evocativas del agua abundan en la composición. *Salomé* y *El sueño de Cleopatra* son representativas del estilo orientalista que estaba en boga entre los compositores franceses de la época y recurre al uso de ciertas escalas y melismas para ambientar a sus personajes. Es muy posible que Bonis haya conocido las representaciones de Salomé que Oscar Wilde y Richard Strauss plasmaron en sus obras, aunque la música que la compositora utiliza para describir la escena es de una naturaleza menos violenta y abiertamente erótica que la de Strauss.

Franz Liszt (Raiding, 1811 - Bayreuth, 1886)

Concierto para piano núm. 2 en la mayor, S 125

Las abundantes innovaciones musicales introducidas por Liszt en numerosos géneros se extendieron al terreno de las obras concertantes para piano y orquesta, de las que este compositor nos dejó notables ejemplos. Su Segundo concierto, de carácter rapsódico, está estructurado en un solo movimiento con varias secciones contrastantes unificadas principalmente por el uso cíclico del tema presentado por el clarinete al comienzo de la obra. Sujeta a un proceso de transformación temática, especialidad del compositor, esta (y otras pocas) ideas musicales reaparecen, solas o en combinación, a lo largo del concierto en diferentes formas y con diversos caracteres, ritmos, texturas y dinámicas, desde su poética primera aparición hasta la triunfal marcha hacia el final de la pieza. Es casi como si el compositor

vistiera al tema con atuendos diferentes para cambiar su apariencia, pero preservando su “fisonomía” esencial, que nos resulta reconocible.

La parte del solista está incorporada al tejido orquestal de forma más sutil que en su Primer concierto, sin que pierda su brillo y carácter virtuosístico. Destaca también el trabajo de orquestación, ámbito en el que Liszt se caracteriza por utilizar pequeños grupos de instrumentos de forma casi camerística o confiriéndoles por momentos el rol de solista, como el famoso solo de violonchelo donde el piano toma el papel de acompañante.

Johannes Brahms (Hamburgo, 1833 - Viena, 1897)
Sinfonía núm. 1 en do menor, Op. 68

La tradición puede resultar un peso enorme sobre los hombros de un novel compositor, especialmente si se le ha reconocido como el heredero de sus más ilustres antecesores. Tal fue el caso del joven Johannes Brahms, declarado por Robert Schumann —cuando el hamburgués contaba con 20 años— como un ungido en el mundo de la música. Después de elogiar sus composiciones para piano y música de cámara, Schumann alentó públicamente a Brahms a escribir para la orquesta y le vaticinó éxito si así lo decidía. La sombra de Beethoven se cernía sobre el joven Brahms y lo intimidaba en sus primeros intentos sinfónicos, que terminaron por mutar y convertirse en su Primer concierto para piano y sus Serenatas Op. 11 y Op. 16. Pasaron 23 años desde que Schumann escribiera esas palabras antes de que Brahms pudiese terminar la primera de sus cuatro sinfonías. Las sinuosas líneas melódicas con las que comienza la introducción del movimiento inicial reaparecen en los subsecuentes. Alcanzan su mayor tensión dramática en la introducción del último movimiento y dan paso a una melodía en el corno que nos recuerda a una trompa alpina. Un memorable tema domina el resto de la pieza y en una trayectoria beethoveniana nos llevará al luminoso triunfo de la coda, tan alejado de la desesperanza del comienzo.

Notas:

Ricardo de la Torre

Llena esta página con sonido.

Virginia Woolf (1882-1941)

Ligia Amadio, directora huésped

Originaria de Brasil, Ligia Amadio es directora titular de la Orquesta Sinfónica de Minas Gerais en Brasil desde 2023. Ha estado al frente de la Filarmónica de Montevideo, la Filarmónica de Bogotá, la Sinfónica de Río de Janeiro y la Orquesta Municipal Campinas en Brasil. Ha sido directora huésped de la Filarmónica de Baden-Baden, la Orquesta de Cámara de Israel, la Sinfónica de Jerusalén, la Sinfónica de la Radio de los Países Bajos, la Sinfónica de Islandia, la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Filarmónica de Szczecin, la Orquesta de la Ópera de Silesia, la Sinfónica de Radio-TV de Eslovenia, la Filarmónica de Tailandia, la Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Filarmónica de Karlowic y la Filarmónica del Líbano. Fue la primera mujer en ganar el Concurso Internacional de Dirección Orquestal de Tokio en 30 años (1997) y al año siguiente ganó el de Santiago de Chile. En 2021 fue nombrada Mejor Directora del Año por la Asociación de Críticos de São Paulo y en 2022 recibió el Premio Nacional de Música Clásica en Buenos Aires. Recientemente ofreció una conferencia sobre género y arte en el Banco Interamericano de Desarrollo en Estados Unidos.

Mūza Rubackytė, piano

Originaria de Lituania, Mūza Rubackytė reside en París, Vilna y Ginebra. Es graduada del Conservatorio Chaikovski de Moscú, ganó el Concurso de Toda la Unión en San Petersburgo y el Internacional de Piano Liszt-Bartók de Budapest. Se incorporó a la resistencia en Lituania por lo que hasta 1989 pudo salir de la Unión Soviética. Tras llegar a Francia, se graduó de la Escuela Normal de Música de París, donde ganó el concurso Los Grandes Maestros Franceses en 1990. Ha colaborado con directores y orquestas de todos los continentes. Ha sido parte de jurados en competencias en Alemania, Estados Unidos, Hungría, Países Bajos, Sudáfrica y en 2022, presidió el Concurso de Eurovisión para Jóvenes Músicos. Ha recibido premios por su compromiso con la independencia de Lituania y su papel como embajadora cultural. Es la fundadora y directora artística del Festival de Piano de Vilna y de la Asociación LISZTuania. En 2024 recibió el título de Chevalier de la Orden del Mérito en Hungría. Ha grabado más de 35 discos, algunos reconocidos con diversos premios. En 2021, se publicó su libro autobiográfico *Nacida bajo un piano* y este año se estrenó el documental *Mūza* sobre su vida.

16_17 noviembre _____

Programa 7

MÚSICA
y literatura

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 16 de noviembre

8:00 pm

Domingo 17 de noviembre

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Oliver Díaz, director huésped

Charles Ives (1874-1954)

The Unanswered Question (La pregunta sin responder)

Duración aproximada: 6 minutos

Maurice Ravel (1875-1937)

Shéhérazade

I. *Asie (Asia)*

II. *La flûte enchantée (La flauta encantada)*

III. *L'indifférent (El indiferente)*

Duración aproximada: 17 minutos

* Anabel De la Mora, soprano

Intermedio

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Egmont, Op. 84

I. *Obertura*

II. *Die Trommel gerühret (Batir el tambor)*

III. *Entreacto I*

IV. *Entreacto II*

V. *Freudvoll und leidvoll (Alegre y dolorosa)*

VI. *Entreacto III*

VII. *Entreacto IV*

VIII. *Clärchens Tod (La muerte de Clara)*

IX. *Melodrama*

X. *Siegessymphonie (Sinfonía de la victoria)*

Duración aproximada: 43 minutos

★ Anabel De la Mora, soprano

★ Haydeé Boetto, narradora

Tere de las Casas, traducción al español

Concierto dedicado al Centro Cultural de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán por su 40 Aniversario

La música es tan elevada que
está más allá del alcance del
intelecto y de ella emana una in-
fluencia que es todopoderosa, y
que nadie puede explicar.

Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

Charles Ives (Danbury, 1874 - Nueva York, 1954)

The Unanswered Question (La pregunta sin responder)

The Unanswered Question (La pregunta sin responder), escrita inicialmente en 1906, fue revisada en 1908 y es una de las obras más populares del compositor estadounidense Charles Ives. Junto a *Central Park in the Dark (Central Park en la oscuridad)*, estaba destinada originalmente a ser parte del trabajo musical *Two Contemplations (Dos contemplaciones)*. Sin embargo, *The Unanswered Question* permaneció anónima y no fue hasta 1940 cuando se publicó, no sin antes haber realizado el compositor otras revisiones, entre 1930 y 1935. Su primera audición pública sucedió en la ciudad de Nueva York el 11 de mayo de 1946 y la versión original se estrenó hasta marzo de 1984. Las obras, independientes y disímiles, se interpretan a gusto, juntas o separadas.

La dotación orquestal que contempla *The Unanswered Question* es de 4 flautas, trompeta y cuerdas. Los diálogos entre la trompeta, las flautas y la cuerda, juegan un papel muy interesante: la primera pregunta mientras las flautas, que representan a la humanidad, buscan las respuestas, dócil y lentamente, tomando fragmentos de la trompeta. Por su parte la cuerda ejecuta tranquilamente, como fondo atmosférico que Ives llamó “melodía sin fin”, como una respuesta al sonido incesante de la pregunta.

Maurice Ravel (Ciboure, 1875 - París, 1937)

Shéhérazade

Shéhérazade, narradora y heroína de *Las mil y una noches*, fue homenajeada por Maurice Ravel a través de una obertura escrita en 1898, originalmente para una ópera que nunca escribió, y cuatro años después en un ciclo de canciones con el mismo título, sobre los versos del poeta, crítico de arte y músico Tristan Klingsor, cuyo verdadero nombre era Arthur Justin Léon Leclère.

El ciclo de canciones de Ravel, consta de tres piezas para soprano y orquesta (o piano): *Asie (Asia)*, *La flûte enchantée (La flauta encantada)* y *L'indifférent (El indiferente)*. Estrenadas el 17 de mayo de 1904 por la Sociedad Nacional de Música en la Salle Nouveau del Teatro de París, fueron interpretadas por la soprano francesa Jeanne Hatto y dirigidas por el director franco-suizo Alfred Cortot. Ravel hizo dedicatorias independientes de sus tres canciones a Jeanne Hatto (*Asie*), para Madame René de Saint-Marceaux (*La flûte enchantée*) y para Emma Bardac (*L'indifférent*).

Shéhérazade, la protagonista de esas fantásticas historias, concubina del sultán Shahriar narra noche a noche los cuentos a fin de no morir decapitada como las esposas anteriores, después de una noche de “amor”. Lo demás es historia... El ciclo de canciones *Shéhérazade* de Maurice Ravel cumple 120 años de existencia y la OFUNAM lo celebra en este concierto.

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

Egmont, Op. 84

Habría que empezar por contar que Lamoral, conde de Egmont, obtuvo el grado de general, fue Caballero de la Orden del Toisón de Oro, gobernó Flandes y Artesia y fue miembro del Consejo de Estado en los Países Bajos, que estaban bajo el dominio español. Egmont deseaba la libertad de su pueblo y convertirse en Rector de los Países Bajos, pero fue apresado por Fernando Álvarez de Toledo, Duque de Alba. Fue declarado culpable de rebeldía y por desafiar al Rey Felipe II, que era su primo; además de ser acusado de lesa majestad contra el Cardenal Granvela, Obispo de Arras. Murió decapitado el 5 de junio de 1568 en la Grand-Place de Bruselas.

Fascinado con los acontecimientos, en la forma literaria más estricta, el dramaturgo Johann Wolfgang Goethe escribió, doscientos años después, la tragedia *Egmont*, cuya primera edición se publicó en Leipzig en 1788, y que estrenó como obra de teatro en 1791. Posteriores publicaciones fueron la traducción francesa en 1822 y la inglesa en 1850 por la escritora y feminista inglesa Anna Swanwick.

El director del Teatro de la Corte de Viena Joseph Hartl le pidió a Beethoven componer la música incidental para el drama de Goethe, cuyo periodo creativo comprendió de octubre de 1809 a mayo de 1810, situada entre las sinfonías sexta y séptima. *Egmont*, música incidental que lleva el número de Opus 84 en el catálogo del compositor, es un conjunto de diez piezas secuenciales, descriptivas, que inicia con una obertura y muestra el desarrollo, magistralmente delineado —escrito para soprano, narrador y orquesta sinfónica—, que culmina con un himno que representa la libertad del pueblo. Su estreno tuvo lugar en Viena el 15 de junio de 1810.

Notas:

José Octavio Sosa

Oliver Díaz, director huésped

Tras egresar de la carrera de piano en el Conservatorio Peabody de la Universidad Johns Hopkins, Oliver Díaz recibió la beca Bruno Walter para estudiar dirección de orquesta en la Escuela de Música Juilliard con Otto-Werner Mueller, Charles Dutoit y Yuri Temirkanov. De vuelta en España, fundó la Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón y la Sinfónica Barbieri. Ha dirigido la Orquesta de Radio Televisión Española, la Sinfónica de Castilla y León, la Sinfónica del Gran Teatro del Liceu, la Orquesta de Montecarlo, la Filarmónica de Belgrado, la Filarmónica de Malta, la Sinfónica de Nueva Ámsterdam, la Filarmónica de Cluj, la Filarmónica Rusa y la Orquesta Nacional de Perú, entre otras. Ha dirigido óperas en escenarios de España, Francia, Italia, México, Omán y Rusia. Desde 2022 es director artístico del Festival de Verano de Malta. Entre 2015 y 2019, fue director musical del Teatro de la Zarzuela de Madrid y es vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Orquesta. Recientemente, ha trabajado como compositor y arreglista para el Teatro de la Zarzuela, la Orquesta de Radio Televisión Española y la Compañía Nacional de Danza. Ha realizado más de una docena de grabaciones para diversos sellos.

Anabel De la Mora, soprano

Originaria de Guadalajara, Anabel De la Mora ganó el Concurso Carlo Morelli, el Iberoamericano Irma González, el Orfeo Concurso de Canto Lírico de América en Costa Rica, el tercer lugar en el Internacional Francisco Araiza y ha sido embajadora en Operalia. Ha sido solista con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Jalisco, la Sinfónica del Estado de México, la Sinfónica de Yucatán, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Camerata de Coahuila y otras más, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, José Luis Castillo, Gustavo Rivero Weber, Juan Carlos Lomónaco, Scott Yoo, Rodrigo Macías, Ramón Shade e Iván López Reynoso, por mencionar algunos. Ha compartido escenario con Javier Camarena y Rolando Villazón, entre otros. Su repertorio incluye obras y óperas de Beethoven, Bernstein, Donizetti, Gluck, Górecki, Federico Ibarra, Ligeti, Mahler, Mozart, Orff, Rossini, Johann Strauss II, Verdi y Villa-Lobos. Se ha presentado en escenarios de Alemania, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Suiza.

Haydeé Boetto, narradora

Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Haydeé Boetto complementó sus estudios con diversos talleres de formación teatral. Ha colaborado en numerosas obras y ha trabajado con Alberto Lomnitz, Germán Castillo, Ana Francis Mor, Carlos Corona, Perla Szuchmacher y Enrique Singer, entre otros directores. Ha participado en festivales de Chile, China, Colombia, España, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. Ha impartido clases en la UNAM, la Universidad Pedagógica Nacional y el INBAL. Ha escrito y adaptado textos teatrales, además del libro *A jugar al teatro*. Dirigió *Venta de garage*, la ópera *Hansel y Gretel* de Humperdinck, *Breve fábula electoral*, *La graciosa comitiva del Leteo*, *Mundos secretos* y otros proyectos. Ha trabajado en series radio y televisión, como *Aria de divertimento* que ganó la Bienal Internacional de Radio. Recibió el premio Alas y Raíces, actriz revelación de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro y ha sido becaria del Fonca. En 2018 representó a México en Iberescena. Fue Subcoordinadora Nacional de Teatro del INBAL, directora de programación artística del Centro Nacional de las Artes y ahora dirige el Centro Cultural Helénico y la compañía Núbila Teatro.

29_30 noviembre _____

Programa extraordinario

MÚSICA
y literatura

Sala Nezahualcóyotl

Viernes 29 de noviembre

8:00 pm

Sábado 30 de noviembre

8:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Sylvain Gasançon, director titular

Richard Wagner (1813-1883)

Preludio y muerte de Isolda, de *Tristán e Isolda*

Duración aproximada: 17 minutos

Piotr Ílyich Chaikovski (1840-1893)

Obertura-fantasia *Romeo y Julieta*

Duración aproximada: 19 minutos

Intermedio

Johannes Brahms (1833-1897)

Concierto para violín en re mayor, Op. 77

I. *Allegro non troppo*

II. *Adagio*

III. *Allegro giocoso, ma non troppo vivace*

Duración aproximada: 38 minutos

★ Leonidas Kavakos, violín

Conciertos organizados con el Patronato y la Sociedad de Amigos de la OFUNAM

Richard Wagner (Leipzig, 1813 - Venecia, 1883)

Preludio y muerte de Isolda, de Tristán e Isolda

No es exagerado afirmar que las innovaciones contenidas en la ópera *Tristán e Isolda* definieron el devenir de mucha de la música que le sucedió, lo que la convierte en una de las creaciones de mayor trascendencia en el canon de la música occidental. En esta obra, basada en una antigua leyenda en la versión registrada por el poeta medieval Godofredo de Estrasburgo, Wagner introduce un uso del cromatismo que desestabiliza y diluye la solidez de las funciones tonales que, hasta Beethoven, regían la estructura armónica de cualquier pieza. Cabe aquí la mención del tema que se escucha al principio del preludio, dividido entre violonchelos y oboes, y que presenta una sonoridad particularmente ambigua conocida como “acorde de Tristán”. Esta formación armónica no prosigue a la esperada resolución en un acorde estable y consonante, sino que crea un ambiente de suspensión armónica que Wagner explota sistemáticamente durante las cuatro horas que dura la ópera. La tensión es resuelta solamente al final de la última escena: la muerte de amor de Isolda. Cuando son extraídos de la ópera, el preludio y la muerte de Isolda frecuentemente se tocan juntos en una versión de concierto ideada por el propio compositor. La muerte de Isolda puede tocarse de forma puramente orquestal o con la extática parte original para soprano, donde amor y muerte se funden en la conclusión de la ópera.

Piotr Ílyich Chaikovski (Kamsko-Votkinsk, 1840 - San Petersburgo, 1893)

Obertura-fantasia Romeo y Julieta

La literatura fue una constante fuente de inspiración para Chaikovski, al fin y al cabo, un lector voraz. En 1869, Mili Balakirev, el líder del famoso grupo de compositores rusos conocidos como Los Cinco, le sugirió al joven Piotr Ílyich escribir una obra sinfónica sobre la tragedia shakesperiana *Romeo y Julieta*, además de proporcionarle un plan general para su composición. La música fue sometida a varias revisiones hasta alcanzar, en 1880, la forma definitiva que escuchamos hoy. Esta versión comienza con una introducción lenta que, con el carácter de un coral, se asocia con el personaje de Fray Lorenzo. La sección principal de la obra, en forma sonata, comienza con un agitado tema que sugiere el conflicto entre las familias antagonistas Montesco y Capuleto. Una breve transición conduce a una de las más

célebres (y explotadas) melodías del repertorio orquestal: el llamado “tema del amor”, presentado primero por el corno inglés y retomado luego por las cuerdas. La interacción entre estos dos temas y la contraposición de sus caracteres dramático e idílico constituye la sustancia del resto de la pieza. El fatídico destino de los jóvenes amantes es suficientemente conocido, pero el breve epílogo que cierra la obra deja en el escucha un atisbo de esperanza.

Notas:

Ricardo de la Torre

Johannes Brahms (Hamburgo, 1833 - Viena, 1897)

Concierto para violín en re mayor, Op. 77

Escrito en 1878 y concebido como un regalo para su amigo, el virtuoso violinista húngaro Joseph Joachim (1831-1907), el Concierto para violín en re mayor Op. 77 de Brahms es una obra imprescindible del repertorio para este instrumento. Joachim fue considerado uno de los intérpretes más sobresalientes de su época y colaboró estrechamente con Brahms en la concepción de esta obra, la cual presenta un tratamiento equilibrado entre el solista y la orquesta. El *Allegro* abre con una extendida introducción instrumental previa a la vehemente entrada del violín. Aquí, Brahms expone los temas que serán variados y desarrollados a lo largo de la obra. Este movimiento culmina con una *cadenza* que Brahms dejó a la libertad del intérprete, aunque generalmente se interpreta la que el propio Joachim escribió. El *Adagio*, por su parte, tiene la particularidad de dotarle un protagonismo especial al oboe, quien acompañado de los violines, lleva una serena melodía que introduce al solista. La obra concluye con un enérgico *Allegro giocoso* donde Brahms introdujo algunos guiños a la música tradicional húngara, en honor al país natal de Joachim.

Nota:

Mariana Hajar

Leonidas Kavakos, violín

Nacido y criado en una familia de músicos en Atenas, Leonidas Kavakos ha sido solista con numerosas orquestas, como la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Orquesta de Gewandhaus de Leipzig, la Staatskapelle de Dresde, la Sinfónica de la Radiodifusión de Baviera, la Orquesta de la Radio del Norte de Alemania en Hamburgo, la Filarmónica de Múnich, la Staatskapelle de Berlín en Alemania; la Filarmónica de Viena en Austria; la Sinfónica de Shanghái y la Filarmónica de China; la Sinfónica de Boston, la Sinfónica de Chicago y la Sinfónica de San Francisco en Estados Unidos; la Filarmónica de Radio Francia; la Orquesta del Festival de Budapest en Hungría; la Academia Nacional de Santa Cecilia y la Filarmónica della Scala en Italia; la Sinfónica de Bergen en Noruega; la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam en los Países Bajos; la Sinfónica de Londres en Reino Unido; entre muchas otras. Ha actuado bajo la batuta de Riccardo Muti, Esa-Pekka Salonen y otros directores. En años recientes ha incursionado en la dirección, con actuaciones al frente de la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de la Radiodifusión de Baviera, la Sinfónica de Dallas, la Sinfónica de Viena, la Filarmónica de Radio Francia, la Orquesta de Cámara de Europa, la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia, la Filarmónica della Scala, la Sinfónica Nacional de Dinamarca, la Filarmónica de Israel y la Filarmónica de Londres. Regularmente interpreta música de cámara con Emanuel Ax y Yo-Yo Ma, con quienes realizó dos discos con arreglos para trío de sinfonías de Beethoven. También grabó la parte solista y dirigió a la Sinfónica de la Radio de Baviera en el Concierto para violín de Beethoven. Se reeditó su grabación de 2007 de las Sonatas completas de Beethoven con Enrico Pace, por la cual fue nombrado Instrumentista del Año por Echo Klassik. En 2022 se publicó un álbum con las partitas y sonatas de Bach. Fue nombrado Artista del Año por la revista *Gramophone*. Cada año organiza una clase magistral de violín y música de cámara en Atenas, que atrae a violinistas y conjuntos de todo el mundo. Toca el violín Stradivarius Willemotte de 1734. Kavakos es artista exclusivo de Sony Classics.

¡Cuán dulces y argentinos son en medio de la noche los acentos de un amante, [de qué música deliciosa llenan los oídos!]

William Shakespeare (1564-1616)

7_8 diciembre _____

Programa 8

MÚSICA
y literatura

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 7 de diciembre

8:00 pm

Domingo 8 de diciembre

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Iván López Reynoso, director huésped

Rodrigo Valdez Hermoso (1978)

1954 Sinfonía de la pasión auriazul

Estreno mundial. Obra comisionada por la UNAM para conmemorar el 70 aniversario del Club Universidad Nacional

I. *Del origen - Valentía, ímpetu y corazón*

II. *La luz perfilaba la silueta del Estadio Olímpico Universitario; se percibía la tensión por la batalla*

III. *De los triunfos futuros - Oda al espíritu universitario*

Duración aproximada: 18 minutos

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Concierto para clarinete núm. 1 en fa menor, Op. 73

I. *Allegro*

II. *Adagio ma non troppo*

III. *Rondo: Allegretto*

Duración aproximada: 23 minutos

★ Solista FaM: Jorge José Domínguez, clarinete

Ganador del concurso de la Facultad de Música

Intermedio

Thomas Adès (1971)

Inferno (Infierno), de Dante

Estreno en México

Duración aproximada: 45 minutos

Rodrigo Valdez Hermoso (Ciudad de México, 1978)

1954 Sinfonía de la pasión auri azul

1954 Sinfonía de la pasión auri azul es una obra conmemorativa creada por el compositor Rodrigo Valdez para celebrar el 70 aniversario de los Pumas de la UNAM, un símbolo emblemático de identidad universitaria. En 1954, durante la rectoría de Nabor Carrillo, hijo del compositor Julián Carrillo, se constituyó formalmente el equipo de fútbol. Entre 1942 y 1946, Roberto “Tapatío” Méndez, icónico entrenador de fútbol americano, decidió que el equipo universitario llevaría el nombre de Pumas. Para Méndez, este felino simbolizaba las cualidades que buscaba en cada jugador: fuerza, valentía, agresividad, rapidez e inteligencia. A pesar de su tamaño no muy grande, los pumas destacan por su agilidad y astucia, lo que les permite vencer a oponentes más grandes. Según Valdez, la sinfonía “busca reflejar la garra, el ímpetu y el espíritu universitario” que han caracterizado al equipo y a su afición, y rinde “homenaje a todos aquellos que han trabajado arduamente para consolidar el proyecto que comenzó de manera *amateur* en la comunidad universitaria”. Esta obra celebra la rica historia y el legado de los Pumas, resonando con la pasión y el orgullo de la comunidad universitaria.

Nota:

Mariana Hajar

Carl Maria von Weber (Eutin, 1786 - Londres, 1826)

Concierto para clarinete núm. 1 en fa menor, Op. 73

Las tres obras más celebradas para clarinete y orquesta de Carl Maria von Weber datan del año 1811, así como su ópera *Abu Hassan* y otras importantes composiciones. Después del éxito de su Concertino para clarinete y orquesta en mi bemol mayor Op. 26, escrito para el virtuoso clarinetista alemán Heinrich Joseph Bärmann, el Rey Maximiliano I de Baviera, encargó a Weber la composición de dos conciertos para clarinete y orquesta, que llevan el número 1 Op. 73 y el número 2 Op. 74 en el catálogo musical de Weber.

El Concierto para clarinete núm. 1 en fa menor Op. 73, compuesto entre abril y mayo, se estrenó en junio de 1811 en Múnich, también por Bärmann. Weber conoció a Bärmann en 1811, quien era integrante de la Orquesta de la

Corte de Múnich y para quien escribiría su *Concertino* y los dos conciertos para clarinete y orquesta. Con él, Weber realizó una gira por diversas ciudades alemanas, entre diciembre de 1811 y marzo de 1812, en la que interpretó principalmente sus obras para clarinete, con enorme éxito. Bärmann, además de magnífico ejecutante, tuvo una enorme y decisiva influencia en los compositores del repertorio romántico de la época que escribieron para él y que fueron grandes éxitos de público y crítica.

Para esta ocasión, el joven y brillante clarinetista Jorge José Domínguez, ganador del Concurso Nacional de Clarinete FaM-UNAM 2022 y el Concurso para ser solista con la OFUNAM, organizado por la Facultad de Música de la UNAM en 2023, es el músico seleccionado para interpretar la obra.

Thomas Adès (Londres, 1971)
Inferno (Infierno), de *Dante*

Inferno del compositor británico Thomas Adès, que hoy la OFUNAM interpreta por primera vez en nuestro país, fue comisionada por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y tuvo su estreno el 10 de mayo de 2019 en la Sala de Conciertos Walt Disney de Los Ángeles, bajo la dirección de Gustavo Dudamel, como parte de las celebraciones por el centenario de la emblemática agrupación musical californiana. Además fue una comisión en conjunto con la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam. La partitura, en su desarrollo, es un obligado homenaje a Franz Liszt y su Sinfonía *Dante*.

“La partitura brillantemente orquestada de Adès baila ligeramente en 3/4, se desliza a través del lodo del inframundo, susurra siniestramente, genera explosiones y desarrolla aún más una inclinación lírica que sólo ha pasado a primer plano en su música desde *La tempestad*”, expresó sobre la obra el crítico musical estadounidense Richard S. Ginell.

Inferno forma parte inicial del ballet *Dante*, basado en la *Divina comedia* del poeta florentino Dante Alighieri que se compone además de *Purgatory* y *Paradise*, que fue un encargo del Royal Ballet, la Filarmónica de Los Ángeles, el coreógrafo Wayne McGregor y la Fundación de la Royal Opera House, estrenado en Londres en octubre de 2021.

La asombrosa literatura del poeta Dante Alighieri, fundamental escritor nacido en 1265 y fallecido en 1321, ha sido inspiración para diversos creadores musicales, tanto en la *Divina comedia*, *Vita nuova* y *Convivio*.

Thomas Adès, es un reconocido compositor, pianista y director de orquesta con un amplio catálogo musical que incluye las óperas *Empolvarse la cara* (*Podwer Her Face*), *La tempestad* y *El ángel exterminador*, así como conciertos, música de cámara, canciones, obras para diversos instrumentos solistas y ballet. Ha recibido numerosos premios como el Grawemeyer, el Ernst von Siemens Composers, Premio al Compositor Británico, el Premio Gramophone, el Diapason d'Or, el Grammy, Música Léonie Sonning y TōruTakemitsu en la Ópera de Tokio.

Notas:

José Octavio Sosa

Llantos, suspiros, aúllo plañidero, llenaban aquel aire sin estrellas, que me bañó de llanto lastimero. Lenguas diversas, hórridas querellas, voces altas y bajas en son de ira con golpes de manos a par de ellas, como un tumulto, en aire tinto gira siempre.

Dante Alighieri (1265-1321)

Iván López Reynoso, director huésped

Originario de Guanajuato, Iván López Reynoso realizó sus estudios de violín con Gellya Dubrova, de piano con Alexander Pashkov y de dirección de orquesta con Gonzalo Romeu. Ha dirigido orquestas en España, Italia, Alemania y México, y se ha presentado en los principales recintos de este país. Tiene un especial interés en la ópera, y ha dirigido más de cuarenta títulos y cuatro estrenos en México. Fue el primer mexicano en dirigir en el Festival de Ópera Rossini de Pesaro en Italia. Desde 2020 es director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y desde 2018 es director invitado principal de la Oviedo Filarmonía. Recientemente ha dirigido en la Ópera de Zúrich y en la Ópera de Santa Fe.

Jorge José Domínguez, clarinete

Originario de San Pedro Ocotepéc en Oaxaca, Jorge José Domínguez estudió en el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe en Santa María Tlahuitoltepec. En 2014, ingresó a la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli y un año después a la Facultad de Música de la UNAM (FaM), donde concluyó la licenciatura. Ha sido integrante de la Orquesta Juvenil Ollin Yoliztli, la Orquesta Escuela Carlos Chávez, la Filarmónica Mexiquense y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM. Ha colaborado con la Sinfónica de Minería, la Filarmónica de la UNAM, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la Filarmónica de Boca del Río, entre otras. En 2023, ganó la audición para clarinete principal adjunto y clarinete bajo de la Sinfónica Nacional. Ganó el Concurso Nacional de Clarinete de la FaM (2016 y 2022), el Nacional de Clarinete del Conservatorio Nacional de Música (2018) y el concurso para ser solista con la OFUNAM (2023), organizado por la FaM.

14_15 diciembre

Programa extraordinario

Concierto navideño

MÚSICA
y literatura

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 14 de diciembre

8:00 pm

Domingo 15 de diciembre

12:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Iván López Reynoso, director huésped

Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música

Patricia Morales, directora

Engelbert Humperdinck (1854-1921)

Obertura de *Hansel y Gretel*

Duración aproximada: 10 minutos

Piotr Ílyich Chaikovski (1840-1893)

Selecciones de *El Cascanueces*

I. *Obertura miniatura*

II. *Marcha*

III. *Danza árabe*

IV. *Danza de los mirlitones*

V. *Danza rusa*

VI. *Pas de deux*

VII. *Danza del Hada de Azúcar*

VIII. *Vals de las flores*

Duración aproximada: 25 minutos

Intermedio

Leroy Anderson (1908-1975)

Sleigh Ride (Paseo en trineo)

Georg Friederich Händel (1685-1759) y **Lowell Mason** (1792-1872)

Joy to the World (Alegría para el mundo)

Arreglo orquestal: Giancarlo Chiaramello

James Lord Pierpont (1822-1893)

Jingle Bells (Cascabeles)

Arreglo orquestal: Giancarlo Chiaramello

Mikola Dmitrovich Leontovich (1877-1921)

Villancico de las campanas

Arreglo orquestal: Rosino Serrano

Serguéi Prokofiev (1891-1953)

Troika (Trineo)

Varios autores

Villancicos andaluces: *Los peces en el río / Campanas de Belén*

Arreglo orquestal: Aneiro Taño

Katherine Kennicott Davis (1892-1980)

El niño del tambor

Arreglo orquestal: Rosino Serrano

Varios autores

Burritos en la Navidad: Arre borriquito / Burrito sabanero

Arreglo orquestal: Bernardo Quesada

Franz Xaver Gruber (1787-1863)

Noche de paz

Arreglo orquestal: Giancarlo Chiaramello

Varios autores

Popurrí navideño mexicano: *Posada / Echen confites y canelones /*

Dale, dale / La rama

Arreglo orquestal: Mario Santos

Duración aproximada de la segunda parte: 35 minutos

Las celebraciones navideñas han inspirado la creación de música tan cercana a nuestros corazones que, excepcionalmente, ha logrado atravesar no sólo los siglos y los océanos, sino también las fronteras entre la sala de conciertos, la iglesia y las celebraciones populares. Este concierto ofrece numerosos ejemplos de ello.

Aunque no representa propiamente una historia navideña, *Hansel y Gretel* nació como música para una fiesta de Navidad para los sobrinos del compositor Engelbert Humperdinck. Desde entonces, tradicionalmente se ha presentado en Navidad, y es comprensible por qué: la obra está llena de imágenes que evocan el bosque y la dulzura y calidez de la casa de pan de jengibre en la que transcurre la aventura. La obertura comienza con un bellissimo coral para cornos franceses: una oración vespertina que nos coloca en la escena. Luego, aparecen varios temas, todos ellos dulces y cantables, y comienzan a jugar entre ellos hasta llegar a un evocativo clímax y terminar con la ensoñación con la que empezamos, la bruma del bosque en la que se desvanece la historia.

Otras culturas han encontrado formas distintas de celebrar la Navidad. Ciertas celebraciones invernales preceden, incluso, la llegada del cristianismo. La canción mundialmente famosa conocida como *Villancico de las campanas* en realidad es un canto ucraniano ancestral, de tiempos paganos, llamado *Shchedryk*. Esta canción y otras similares (llamadas en su conjunto *shchedryvky*) forman parte de la rica tradición de festividades que se realizan en la nochevieja, la “noche generosa”, conocidas como *Malanka*. La gente de la comunidad sale en procesión a cantar de casa en casa, deseando abundancia a sus habitantes y pidiendo a cambio algo delicioso de comer. La letra original de la canción no tiene relación alguna con la Navidad: simplemente proclama la abundancia que tendrá la familia en su nuevo año, y nos recuerda la riqueza que tenemos al tener un lugar donde vivir y una familia que nos ama.

En una versión moderna de canción invernal sin temática religiosa, tenemos *Jingle Bells* y *Sleigh Ride*, que evocan imágenes de trineos y cascabeles sobre paisajes nevados, evocando de manera abstracta la calidez de esta época del año. En cambio, en Latinoamérica nuestras navidades no tienen nieve, pero sí ponche, tejocotes y piñatas. Así que la música describe nuestras bellas tradiciones y está acompañada por los ritmos cálidos que nos caracterizan, reconocibles en piezas como *La rama* o el ya clásico aguinaldo venezolano *Burrito sabanero*. Disfrutemos entonces de esta

fiesta orquestal para terminar el año cantando, como se ha cantado y se sigue cantando en tierras y tiempos lejanos, y no tan lejanos.

Notas:

Elisa Schmelkes

Iván López Reynoso, director huésped

Nacido en Guanajuato, Iván López Reynoso estudió violín con Gellya Dubrova, piano con Alexander Pashkov y dirección de orquesta con Gonzalo Romeu. Ha dirigido orquestas en Alemania, España e Italia. Se ha presentado en los principales recintos de México. Tiene un especial interés en la ópera, y ha dirigido más de cuarenta títulos y cuatro estrenos en México. Fue el primer mexicano en dirigir en el Festival de Ópera Rossini de Pesaro en Italia. Desde 2020 es director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y desde 2018 es director invitado principal de la Oviedo Filarmonía. Recientemente ha dirigido en la Ópera de Zúrich y en la Ópera de Santa Fe.

Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música de la UNAM

El coro Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música de la UNAM es uno de los grupos artísticos representativos de la institución universitaria, cuyo propósito es la formación de jóvenes cantores capacitados para interpretar obras de diferentes estilos y épocas, en especial, la difusión y estreno de música coral para niños de compositores del siglo XX y XXI, como Vladimir Kojoukharov, David Azurza, María Granillo y Mario Lavista. La agrupación se ha presentado en diversas ciudades de México, además de encuentros y festivales en Canadá, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos y Francia. En reconocimiento a su excelencia, el coro y su directora, Patricia Morales, fueron galardonados por la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música en 2001.

Patricia Morales, directora

Egresada de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, actualmente Facultad de Música (FaM), Patricia Morales cursó una maestría en interpretación musical en la misma institución, donde también da clases. Es directora de Niños y Jóvenes Cantores de la FaM, con el que además de México, se ha presentado en Canadá, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos y Francia. También está al frente del ensamble de varones DaCapo. Ha recibido la presea Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM, un premio de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música, el premio Pedro de Gante del Festival Internacional Cedros-UP y el premio de la Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de la Música.

Honraré la Navidad en mi corazón e intentaré mantenerla todo el año.

Charles Dickens (1812-1870)

Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música de la UNAM

Patricia Morales, directora

Alexa Julieta de la Peña Carrasco

Alexa Tamara Mejía Peña

Ana Sofía Sandoval González

Ana Sofía Chávez Pérez

André Daniel Vega Cabello

Andrea Díaz Castro

Andrea Paola Suárez García

Augusto Díaz Castro

Aylén Garcés Quintanar

Carolina Arredondo Urbán

Edwin Mora Díaz

Fátima Valeria Vega Cabello

Iyari Fernanda Martignon Montoya

Julia Abril Hernández Lugo

Karen Yexalen Reyes Rodríguez

Kimberly Suárez Rodríguez

Litzi Yuzuki Cortés Ubukata

Maday Suárez Rodríguez

Miranda Sabina Rodríguez Pérez

Nina del Tronco Urdapilleta

Paula Regina Pacheco Suárez

Regina Vela Tochijara

Renata Alyn Ramos Sánchez

Salma Isabella Gentzch Salas

Sara Salgado Guerra

Shizuku Amira Cortés Ubukata

Smaliyel Gabriela González Cortázar

Sofya Sosa Reyes

Valentina Lizárraga Espinosa

Valeria Jaramillo Covián

Vanya Natalie Cedillo Martínez

Yelena Izzie Belmont Olea

Zoé Ruiz Nandayapa

Zoé Villaverde Franco

Adrián Cortés Ramírez

Bernardo Paredes Pérez

Carlos Alberto González García

Eduardo Alonso Rodarte Toledano

Emilio González García

Erick Andrés Correa Aguirre

Héctor Alejandro Velázquez

Hernández

Jesús Alejandro Amador Hernández

Joaquim Adriá Jardi Sánchez

Kristopher Alejandro Jiménez

Valverde

Luis Jaime Aguirre Aguirre

Said Caleb Montaña Ruiz

Santiago González García

ofunam

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Sylvain Gasançon, director titular

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

José Antonio Ávila

Violas

Francisco Cedillo*

Gerardo Sánchez*

Patricia Hernández

Jorge Ramos

Anna Arnal

Érika Ramírez

Juan Cantor

Miguel Alonso Alcántara

Omar José Pérez

Roberto Campos

Aleksandr Nazaryan

Violonchelos

Valentín Lubomirov Mirkov*

Beverly Brown*

Jorge Ortiz
José Luis Rodríguez
Rodolfo Jiménez
Marta Fontes
Jorge Amador
Lioudmila Beglarián
David Rodríguez-Gil

Contrabajos

Víctor Flores*
Alexei Diorditsa*
Fernando Gómez
Enrique Bertado
Julián Betancourt
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

Arpa

Janet Paulus

Percusiones

Javier Pérez*

Jesús Cervantes

Abel Benítez

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**

Paola Flores

Fotografías

Roberto Smith

Fotografía Concierto navideño

Montserrat Pérez-Lima

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.

¡Bienvenidos a la Tercera 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 | Armando Torres Gómez

HONORARIOS

Alfredo Adam Adam | Leopoldo Rodríguez Sánchez | Luis Rebollar Corona |
José Visoso del Valle

Sociedad de Amigos de la OFUNAM

Dalia Gómezpedroso Solís

**Directora Ejecutiva del Patronato y
Sociedad de Amigos de la OFUNAM**

Alicia Ayala

Desarrollo y Procuración de Fondos

Ramón Herrera Romero

Asistente de Dirección

Lorena Muñoz Hernández

Administración

Roberto Smith Cruz

Medios Electrónicos

Alberto Constantino

Alfonso Pesqueira

Voluntarios

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

Jorge Pérez de Acha Chávez, *In memoriam*

Dr. Armando Torres Gómez

Sebastián Patiño Jiménez

Josefina y Gregorio Walerstein, *In memoriam*

Presto

Anónimo (2)

Yomtov y Eugenia Béjar

Rafael Beltrán Rivera

CASS Abogados

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 Korsenng

Eduardo Lozowsky Teverow

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

Maricarmen Uribe Aranzábal

Vivace

Anónimo (1)

Ing. Joaquín Ávila

Guadalupe Barrera Nájera

Familia Cantú Ramírez

José Hanono Rudy

Harmonia

Alejandro Hernández D.

Fausto José Hernández Pintado y Ana Reyes Retana de H.

Luis Miguel Hernández Ramos

Julio A. Millán Bojalil

Rodolfo Rangel

Françoise Reynaud

Jesús Ruiz y Cecilia López

Francisco y María Teresa Sekiguchi

René Solís Brun

Misha Solovieva

Susana y Bernardo Stockder

Doctor Fernando Esteban Zavaleta

Allegro

Anónimo (10)

Dr. Alfredo Adam Adam y Ma. Cristina Dájer

Ana Victoria Alcántara

Gustavo Almaraz Montaña

Alberto Atala

María Eugenia Basualdo

Martha E. Beltrán Sánchez, *In memoriam*

Fernando Canseco Melchor

María Luisa García Lozano, Yolanda Mireya y Luis Carrasco García

Carlos Coronado

Judith y Rogelio Covarrubias

José León de la Barra Mangino

María Angélica de León Arriola

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
Perla Gómez Gallardo
María Granillo
Ing. Rafael Harari
Hilos Policolor, S.A.
Iván Jaso
Silvia Lemus
Lucía Lestrade
José Octavio López Ruiz
Martha Inés Mariela Marino
Claudine Moya Ponce
Fabiola Pernas y Gustavo de la Torre
Dr. Héctor Polanco y Dra. Nohemí Polanco
Sres. Luis y María Elena Rebollar
Carlos Ríos
Antonio Vladimiro Rivas
Jorge Manuel Valdez

Allegretto

Anónimo (5)
Adagio y Arte, S.C.
Marina Ariza
María Aurora Armienta
Jalil y Sarita Aspani
Penélope Atristaín
Celina Baqueiro
J. Eugenio Barrios O.
Linda y Nisso Béjar
Adela Castillejos Salazar
Rocío L. Centurión
Eduardo y Mely Cohen
Carlos Cortés Carreño y Regina Millán Álvarez

Jorge Corvera Bernardelli, *In memoriam*
Fernando de la Barreda
Servando de la Cruz Reyna
Alberto del Río Azuara
María Cristina Flores Leal
Miriam Galindo y José Luis Covarrubias
Gaby y Roberto Genis Sánchez
Nattie Golubov
Flavio González Rodríguez
Olga Hernández de la Fuente
Magdy Hierro
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
Irene Phillips Olmedo
Mtro. Federico Rodríguez Cabrera
Margarita Roel
Edith Sánchez de la Rocha
Manuel Sarmiento
Dr. Sánchez Sosa y Dra. Angélica Riveros
Marcela Rodríguez
Estela Stern
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
María Consuelo Dueñas Sansón
José Ramón Fernández Gro.
María de Jesús Figueroa Rodríguez, *In memoriam*
Gloria Frías
Lic. Francisco Fuentes Hungler
Javier Gaitán Rojas
Dr. León Green y Sra.
Olbeth Hansberg
José Antonio Ibarra
Jorge Ibarra Baz
Dr. José Manuel Ibarra C.
Impulsa Trading
Héctor H. Lima Álvarez
Carlos López Natarén
Pablo y Carmen Moch Islas
Teresa Morán de Basave
Morton Subastas
Ricardo Carlos Moysén
Horacio Perea Reyes
Julieta Robles Castro
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
Alicia Azuela de la Cueva
Efrén del Rosal

Ing. Sergio Fernández Armendáriz
Myrna Gerson, *In memoriam*
Jesús Grajeda Vivero
Sebastián Huerta García
Hellel Picciotto
Lic. Rafael y Stella Rayek
Elena Solodkin
Anne Staples
Hugo Edmundo Velázquez Reyes

Larghetto

Anónimo (3)
Juan Pablo Contreras
Enrique Escobar Ángeles
Jorge Roberto Gómez Reyes
Dra. Alejandra Herrera Mendoza
Santiago O.
Giulianna Plata Muñoz

Adagio

Anónimo (4)
Ruy Echavarría
Joaquín Flores
Dalila Fragoso Tejas
Enrique González Aguilar
Maestra Florina González
Héctor Jalil Cejin
Carlos Raúl Martínez Curiel
Alan Peralta Fernández
Evelia Reyes Díaz
Familia Solorio Sandoval
Salvador Vázquez Bader

Amiguitos de la OFUNAM

Mariana Constantino
Matías Rafael González Eguía
Bella y Donna Plata
Mariana y Ana Sofía Polanco Ontiveros
Esteban Polanco Saldívar

¡Sé parte de los **Amigos de la OFUNAM!**

Gracias a tus donaciones se ha apoyado el **desarrollo profesional y artístico** de los músicos que hoy forman parte de la orquesta.

¡Únete!

www.amigosofunam.org

#PodcastCulturaUNAM

cultura.unam.mx/podcast

BENITO TAIBO

La Cocina del Infierno

TANIA AEDO

Prototipos para Navegar

JACOBO DAYÁN

Por la Dignidad Humana

**COMUNIDAD
UNIVERSITARIA**

Diario de los Asombros

**UNIDAD DE INVESTIGACIONES
PERIODÍSTICAS**

Corriente Alterna

IVÁN LÓPEZ REYNOSO

Allegro con Batuta

JUAN MELIÁ

Confesiones en Voz Alta

¿Sin radio a tu alcance?

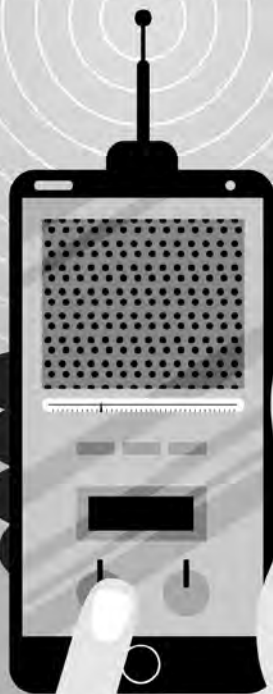
¡No hay problema!

Sintonízanos en línea a través de

www.radio.unam.mx

Accede a todos nuestros contenidos bajo demanda y conoce nuestra cartelera de eventos.

Síguenos en

ofunam

TERCERA TEMPORADA
2024

Transmisión en vivo

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

tv.unam

música | unam

tv.unam.mx

IZZI ▶ CANAL 20 | TELEVISIÓN ABIERTA ▶ CANAL 20.1 | AXTEL TV · DISH · SKY · MEGACABLE ▶ CANAL 120

culturaUNAM

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 Julio Díaz Infante

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 Tercera temporada 2024
Se terminó de imprimir en el mes de agosto de 2024
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.

ENSAYAD
VUESTRA TONADA:
UN TRINO EN
CADA PALABRA

Shakespeare