

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UNAM

Tercera temporada 2022

PROGRAMA 6

Sala Nezahualcóyotl

SÁBADO 22 DE OCTUBRE | 8:00 PM

DOMINGO 23 DE OCTUBRE | 12:00 PM

Orquesta Filarmónica
de la UNAM

José Areán director huésped
Irvine Arditti, violín

Programa 6

Alejandra Odgers (1968)

*Fantaisie hivernale**

Duración aproximada: 5 minutos

Iannis Xenakis (1922-2001)

Dox-Orkh

Duración aproximada: 19 minutos

INTERMEDIO

Modest Mussorgski (1839-1881)

Cuadros de una exposición (orquestración de Maurice Ravel)

- I. *Promenade*
- II. *Gnomus*
- III. *Promenade*
- IV. *El viejo castillo*
- V. *Promenade*
- VI. *Tuileries*
- VII. *Bydlo*
- VIII. *Promenade*
- IX. *Ballet de los pollitos en su cascarón*
- X. *Samuel Goldenberg y Schmuyle*
- XI. *Limoges*
- XII. *Catacombs. Cum mortuo in lingua morta*
- XIII. *La cabaña con patas de gallina*
- XIV. *La gran puerta de Kiev*

Duración aproximada: 35 minutos

* Estreno mundial. Obra comisionada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Agradecemos al Consejo de Artes de Longueuil la presencia de Alejandra Odgers en los conciertos de estreno de su obra.

José Areán

DIRECTOR HUÉSPED

José Areán estudió en la Escuela Nacional de Música (hoy Facultad de Música) de la UNAM. Inició su carrera como director musical asistente en la Compañía Nacional de Ópera (1996-2001) y más tarde fue nombrado director artístico de la compañía (2007-

2009). Ha trabajado con cantantes como Francisco Araiza, Ramón Vargas, Javier Camarena, Ainhoa Arteta, Rolando Villazón y María Katzarava. De 2005 a 2016 fue director asociado de la Orquesta Sinfónica de Minería; fue director huésped principal y director artístico de la Filarmónica de la Ciudad de México entre 2011 y 2016. De 2017 a 2020 estuvo al frente de la Sinfónica de Aguascalientes. Ha sido director artístico y general del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México (2002-2007). Ha sido uno de los conductores de *Escenarios*, programa semanal en Canal 22 en el que presenta ópera, ballet, teatro y conciertos. Además de su actividad en México se ha presentado en escenarios de Alemania, Austria, Argentina, Brasil, Colombia, España, Francia, Holanda, Israel, Italia, Japón, República Checa, Rumania y Suiza.

Irvine Arditti

VIOLÍN

Además de trayectoria como primer violín del Cuarteto Arditti, Irvine Arditti le ha dado vida a muchas obras como solista. Nació en Londres en 1953 y a los 16 años ingresó a la Academia Real de Música. Se integró a la Orquesta Sinfónica de Londres en 1976 y

después de dos años fue concertino a la edad de 25 años. Dejó la orquesta en 1980 para dedicar más tiempo al Cuarteto Arditti, que formó desde que era estudiante. Irvine Arditti ha estrenado numerosas obras de gran escala escritas especialmente para él. Se ha presentado con la Orquesta de la Radiodifusión de Baviera, la Sinfónica de la Radio de Berlín, la Sinfónica de la BBC, la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam, la Orquesta Philharmonia y el Schönberg Ensemble. Sumado a los más de 200 álbumes con el Cuarteto Arditti, ha grabado un amplio catálogo como solista. Su disco para violín solo de compositores como Carter, Estrada, Ferneyhough y Donatoni, así como su grabación de La lontananza de Luigi Nono, han ganado premios. Su álbum con la Sequenza de Berio ganó el galardón Deutsche Schallplattenpreis 2010 y mejor grabación de música contemporánea por la revista italiana Amadeus en 2008.

Alejandra Odgers

(CIUDAD DE MÉXICO, 1968)

Fantaisie hivernale

En 2020, la Orquesta Filarmónica de la UNAM comisionó a nueve compositoras y compositores mexicanos la creación una serie de piezas inspiradas en las nueve sinfonías de Ludwig van Beethoven, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario del compositor.

Fantaisie hivernale es el resultado del diálogo entre la compositora mexicana Alejandra Odgers y la Sexta sinfonía del compositor alemán. Al igual que Beethoven con la *Pastoral*, la autora acudió al encuentro con la naturaleza, en especial a la leyenda que da nombre al primer movimiento de la sinfonía: el “despertar de alegres sentimientos al encontrarse en el campo”.

A partir de aquella idea, Odgers se remontó a su llegada a Quebec en el año 2002. “Me propuse escribir la obra basándome en las emociones que experimenté al enfrentarme por primera vez al paisaje invernal de Quebec. La calma tras una fuerte nevada, el reflejo del sol a través del hielo, todas esas formas, sus colores y brillos.” Aquellas emociones e imágenes del invierno se convirtieron en elementos centrales para su obra.

La quietud inicial es como un soplo beethoveniano de la Sexta sinfonía. Pero pronto, las notas largas de las cuerdas se convierten en los paisajes nevados observados por la compositora. Poco a poco, pequeños gestos recrean sus brillos y relieves. Los alientos y las percusiones nos recuerdan las diversas formas de los copos de nieve y el tintineo de sus brillos. Los colores reflejados por el sol aparecen en motivos y gestos del arpa y la celesta. El carácter invernal recorre toda la orquesta, mientras nos atrapa en una imagen sonora, en una *Fantaisie hivernale*.

La admiración por aquellos fríos paisajes es más bien una cálida expresión de afecto de la compositora por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que por primera vez interpretará una obra de su autoría. La emotividad de *Fantaisie hivernale* nos invita a jugar con la imaginación, a contemplar un ambiente de calma, de paz.

Iannis Xenakis

(BRAÏLA, 1922 - PARÍS, 2001)

Dox-Orkh

Iannis Xenakis escribió su obra *Dox-Orkh* en la primavera de 1991. Junto a aquella obra, completó también la pieza *Troorkh*, ambas para orquesta y un instrumento solista. Derivados del griego antiguo *orkh* significa “orquesta” y *dox* “instrumento de arco”, mientras que *tro* significa “trombón”.

Escrita para violín y orquesta, *Dox-Orkh* fue estrenada en el Festival de Música de Estrasburgo de aquel año por la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigida por el español Arturo Tamayo. La parte solista fue escrita especialmente para el violinista británico Irvine Arditti, cercano colaborador del compositor.

Dox-Orkh es sumamente compleja para el solista, pero de una manera distinta a otras obras *concertantes*. El violín pasa a través de distintos tipos de articulación que van desde continuos *glissandi*, pasajes cromáticos y notas sostenidas que, a veces, se mueven por cuartos de tono. Estos procesos son centrales para el diálogo que se establece entre el solista y la orquesta.

En *Dox-Orkh* los *clusters* toman gran relevancia dentro de la obra. Éstos resultan de la articulación simultánea de varias notas. En la obra, se convierte en distintas texturas y densidades sonoras que dan pie a complejos pasajes para el solista. La elección de las notas utilizadas a lo largo de *Dox-Orkh*, fue resultado de un proceso matemático conocido como tamices o filtrado. Realizado a partir del algoritmo conocido como la Criba de Eratóstenes, Xenakis obtuvo una serie de números que se convirtieron en las notas e intervalos para cada instrumento.

La obra, de un solo movimiento, aprovecha el color tímbrico de la orquesta. Tras un breve motivo inicial de los alientos, aparece el violín solista. Entre constantes *glissandi* presenta

un tema que desarrollará a lo largo de la obra. El juego entre la concentración y disipación de los instrumentos de la orquesta ofrece interesantes momentos donde se fragmenta, para después reunirse con más fuerza, a la vez que replican las intervenciones del solista. Hacia el final de la obra, el violín regresa a los *glissandi* del inicio, mientras la orquesta enfrenta los *clusters* de las cuerdas contra los de los alientos. El solista parece ser atraído por la fuerza orquestal y sin mayor resistencia se funden en el *cluster* final.

Modest Mussorgski

(KAREVO, 1839 - SAN PETERSBURGO, 1881)

Cuadros de una exposición **(orquestación de Maurice Ravel)**

Modest Mussorgski escribió sus *Cuadros de una exposición* en 1874, tras la muerte del arquitecto y pintor ruso Víctor Hartmann, con quien tenía una profunda amistad. Tiempo después del fallecimiento, Mussorgski asistió a una exposición retrospectiva con pinturas y bocetos de Hartmann y fue ahí donde surgió la idea de trasladar aquellas imágenes a su música, como un homenaje póstumo.

Originalmente escrita para piano, la obra no vio la luz sino hasta 1886, cinco años después de la muerte del compositor. La dificultad y belleza de la obra inmediatamente llamaron

la atención de varios compositores, quienes realizaron su propia orquestación. Entre ellos Lawrence Leonard, Arturo Toscanini, Vladimir Ashkenazi, Leopold Stokowski, Arthur Wills y Henry Wood, entre otros. La popularidad de la obra fue tal que incluso el grupo de rock progresivo Emerson, Lake and Palmer realizó su propia versión de la obra en una presentación en vivo a inicios de la década de los setenta. Sin embargo, de entre todas ellas, la versión más reconocida de la obra pertenece al compositor francés Maurice Ravel, quien orquestó la obra a sugerencia del director de orquesta Serguéi Koussevitski en 1922.

Cuadros de una exposición consta de catorce movimientos que corresponden a las representaciones musicales de distintas obras de Hartmann. Aunque cada cuadro nos cuenta una historia distinta, posee un tema recurrente, el *Promenade* que abre el paso entre la galería. Este tema es presentado por los alientos y representa el paseo por aquella exhibición, al propio compositor caminando entre los cuadros.

Tras *Promenade*, aparece la imagen de *El gnomo*. La orquesta se obscurece, nos transporta debajo de la tierra, de donde emerge la figura de aquel ser tambaleante. El recorrido continúa, regresa el tema de *Promenade* y nos lleva hasta *El viejo castillo*. Aquel cuadro nos transporta a la Edad Media, mientras escuchamos el canto de un trovador transfigurado en las voces del saxofón y el fagot. *Promenade* reaparece y nos conduce al jardín de las *Tullerías*, en París, donde presenciamos el albedrío y el juego de los niños. El siguiente

cuadro, *Bydlo*, nos muestra una carreta arrastrada por un par de bueyes, cuyo pesado andar es representado con el solo de la tuba.

Promenade nos devuelve a un camino más luminoso y nos conduce al siguiente cuadro, *Ballet de los pollitos en su cascarón*. Las flautas, los clarinetes y oboes emprenden un baile que evoca los diseños del vestuario que Hartmann creó para un ballet infantil. El siguiente número nos coloca frente a una batalla entre *Samuel Goldenberg y Schmuyle*. El primero, un rico judío, que aparece con fuerza en las cuerdas. Las demandas de Goldenberg son replicadas por la voz quejumbrosa de Schmuyle, un judío pobre representado por la trompeta. La riña invade la orquesta, mientras escuchamos la batalla entre los temas de los dos personajes.

Mussorgski nos saca de aquel dilema y nos traslada a otro, esta vez en *El mercado de Limoges*. Entre cumplidos y ofertas para atraer a los compradores, nos envuelve el ajetreo de los mercaderes. Pero, la agitación termina en el siguiente movimiento. *Catacumbas* recrea aquellos túneles sepulcrales de París. El tema de *Promenade* aparece con la frase *Cum mortuis in lingua mortua* (Con los muertos en lengua muerta). Escuchamos aquel tema bañado por las sombras, como si el compositor acudiera en la búsqueda de su fallecido amigo por aquellos pasillos oscuros. Entre la pesadumbre, una luz al final del movimiento parece indicarnos tan deseado encuentro.

La paz pronto termina y es seguida por un contundente ataque de la orquesta. Anuncia la entrada de *La cabaña con patas de gallina*, hogar de la bruja Baba-Yaga, un personaje del folclor ruso reconocido por su crueldad y su voraz apetito de carne humana, especialmente de niños. La música es inquietante y parece acecharnos como aquel ser siniestro. Finalmente, aparece ante nosotros *La gran puerta de Kiev*, y ante la majestuosidad del monumento, Mussorgski se encarga de culminar la exposición con un sublime final.

NOTAS:

Montserrat Pérez Lima

Orquesta Filarmónica de la UNAM

La Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) es una de las más importantes en México. Desde su fundación en 1936 ha contado con el liderazgo de directores titulares como Eduardo Mata, Enrique Diemecke, Eduardo Diazmuñoz, Ronald Zollman, Zuohuang Chen y Jan Latham-Koenig, y ha invitado a numerosos directores y solistas nacionales y extranjeros. De manera regular, la OFUNAM ha comisionado música a distinguidos compositores mexicanos entre los que se puede mencionar a Mario Lavista, Ana Lara, Hilda Paredes y Gabriela Ortiz; probablemente la obra más conocida de éstas sea el famoso Danzón núm. 2 de Arturo Márquez, estrenado por la orquesta universitaria bajo la batuta de Francisco Savín en 1994. La OFUNAM ofrece tres temporadas de concierto cada año en su sede, la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, que forma parte de Ciudad Universitaria, designada Patrimonio Mundial por la UNESCO, además de sus presentaciones en diversas escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Orquesta Filarmónica de la UNAM

CONCERTINOS

Sebastian Kwapisz
Manuel Ramos

VIOLINES PRIMEROS

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

VIOLINES SEGUNDOS

Oswaldo Urbietta*
Carlos Gándara*
Nadejda Khovliaguina
Elena Belina
Cecilia González
Mariano Batista
Mariana Valencia
Myles Mckeown
Miguel Ángel Urbietta
Héctor Robles
Cristina Mendoza
Oswaldo Soto

Ana Caridad Villeda
Juan Carlos Castillo
Benjamín Carone Sheptak

VIOLAS

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

VIOLONCHELOS

Beverly Brown*
Valentín Lubomirov Mirkov*
Jorge Ortiz
José Luis Rodríguez
Meredith Harper
Marta Fontes
Jorge Amador
Rebeca Mata
Lioudmila Beglarián
Rodolfo Jiménez
César Martínez

CONTRABAJOS

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

FLAUTAS

Alethia Lozano*
Abraham Sáenz*
Jesús Martínez

OBOES

Rafael Monge*
Daniel Rodríguez*
Araceli Real
Patrick Dufrane

CLARINETES

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

FAGOTES

Gerardo Ledezma*
Manuel Hernández Fierro*
Rodolfo Mota
David Ball

CORNOS

Elizabeth Segura*
Silvestre Hernández*
Mateo Ruiz
Mario Miranda

TROMPETAS

James Ready*
Rafael Ancheta*
Humberto Alanís
Arnoldo Armenta

TROMBONES

Alejandro Díaz*
Alejandro Santillán

TUBA

Héctor López

PERCUSIONES

Javier Pérez
Abel Benítez

ARPA

Janet Paulus

PIANO Y CELESTA

Duane Cochran

* Principal

ofunam

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

PERSONAL TÉCNICO

Julia Gallegos

ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA

Sigue la transmisión del concierto desde el sitio de Música UNAM.

musica.unam.mx

Música UNAM

Patronato de la OFUNAM

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers

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

HONORARIOS

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

Dalia Gómezpedroso Solís

DIRECTORA EJECUTIVA DEL PATRONATO

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 2022 de la OFUNAM!

Sociedad de Amigos de la OFUNAM

Alicia Ayala

DIRECTORA

Lorena Muñoz, asistente administrativa

Roberto Smith Cruz, medios electrónicos

EQUIPO TÉCNICO DEL PATRONATO

DATOS DE CONTACTO:

amigosofunam.org

saofunam@unam.mx

Tel. 55 5622 7112

Amigos OFUNAM

Haz click aquí:

<https://www.amigosofunam.org/amigos-de-la-ofunam>

Recintos Culturales

José Luis Montaña Maldonado

COORDINADOR DE RECINTOS

Gabriel Ramírez del Real

COORDINADOR TÉCNICO

Sala Nezahualcóyotl

Felipe Céspedes López

COORDINADOR

Melissa Rico Maldonado

ADMINISTRADORA

Marisela Rufio Vázquez

JEFA DE SERVICIOS

Pedro Inguanzo González, jefe de taller

G. Alejandro Celedón Granados

ILUMINACIÓN

Julio César Colunga Soria, jefe de taller

AUDIO

Manuel de Jesús Escobar Sánchez, jefe de taller

Jorge Alberto Galindo Galindo

José Revilla Manterola

Rubén Monroy Macedo

Alejandro Zavala Pérez

TÉCNICOS DE PISO

Dirección General de Música

José Wolffer

DIRECTOR GENERAL DE MÚSICA

Valeria Palomino

COORDINADORA EJECUTIVA

Gabriela Peláez

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

Edith Silva

SUBDIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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

Enrique Luis Graue Wiechers

RECTOR

Leonardo Lomelí Vanegas

SECRETARIO GENERAL

Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Patricia Dolores Dávila Aranda

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Raúl Arcenio Aguilar Tamayo

**SECRETARIO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN
Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA**

Alfredo Sánchez Castañeda

ABOGADO GENERAL

Néstor Martínez Cristo

DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Rosa Beltrán Álvarez

COORDINADORA DE DIFUSIÓN CULTURAL

