

PRIMERA TEMPORADA

2017 | MASSIMO QUARTA
DIRECTOR ARTÍSTICO

Programa 5

Sábado 18 de febrero · 20:00 horas
Domingo 19 de febrero · 12:00 horas

Josep Pons, *director huésped*

Festival Internacional de Piano

Maurice Ravel
(1875-1937)

Alborada del gracioso
(Duración aproximada: 8 minutos)

Concierto para piano y orquesta en sol mayor
I *Allegramente*
II *Adagio assai*
III *Presto*
(Duración aproximada: 23 minutos)

Javier Perianes, *piano*

Intermedio

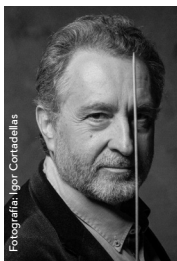
Darius Milhaud
(1892-1974)

El buey sobre el tejado, op. 58
(Duración aproximada: 15 minutos)

Maurice Ravel

La valse
(Duración aproximada: 12 minutos)

Concierto dedicado a la Facultad de Ciencias con motivo de los
70 años de la Licenciatura en Actuaría

Fotografía: Igor Cortadellas

Josep Pons

Director huésped

Josep Pons comenzó su formación musical en la Escolanía de Montserrat. Estudió intensamente polifonía antigua y música contemporánea. En 1999 recibió el Premio Nacional de la Música. De 1994 a 2004, fue director titular de la Orquesta Ciudad de Granada y durante nueve años estuvo al frente de la Orquesta Nacional de España, de la que ahora es director honorario.

También ha sido invitado a colaborar con la Orquesta de París, la Orquesta del Capitolio de Toulouse, la Orquesta de la Ciudad de Birmingham, la Orquesta de la Konzerthaus de Berlín, la Orquesta de Cámara de Lausana, la Philharmonia de Londres, y la Sinfónica de la BBC, con la que ha participado en varios de los Proms. Como director musical del Gran Teatro del Liceo, ha dirigido producciones de *Las bodas de Figaro*, *Don Giovanni* y *Così fan tutte* de Mozart, *Benvenuto Cellini* de Berlioz, el ciclo *El anillo del nibelungo* de Wagner y *Elektra* de Strauss, entre otras óperas. Su discografía incluye más de 50 títulos. Su grabación de *Noches en los jardines de España* de Manuel de Falla ganó el premio Choc de la Musique, el disco *Melancolía* fue Selección del Editor de *Gramophone*, su colaboración con Tomatito recibió un Grammy Latino y su reciente álbum con la *Sinfonía* de Berio ha obtenido el Choc de la Musique, ffff de *Telerama* y ha sido nominado como uno de los 10 mejores discos del año por parte de *Presto Classical*.

Fotografía: Daniel García Bruno

Javier Perianes

Piano

Javier Perianes recibió el Premio Nacional de Música 2012 que otorga el Ministerio de Cultura de España. Ha tocado como solista con la Orquesta Philharmonia y la Filarmónica de Londres, la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Montreal, la Sinfónica de Hamburgo, la Sinfónica de la Radio Sueca, la Orquesta de París, la Orquesta Nacional de España, la Filarmónica de Viena,

la Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Boston y otras orquestas, bajo la batuta de Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Rafael Frühbeck de Burgos, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Daniel Harding, Jesús López Cobos, Yuri Temirkanov, Josep Pons, Vladimir Jurowski y Vasily Petrenko, por mencionar algunos. Se ha presentado en Nueva York, Londres, Berlín, París, Viena, Ámsterdam, San Petersburgo, Moscú, Tokio y otras ciudades de Europa, Asia y América. Ha participado en los festivales de Lucerna, Ravinia, Blossom, Vail, La Roque d'Anthéron, Grafenegg, San Sebastián, Granada y otros encuentros. Ha grabado discos con música de Beethoven, Schubert, Debussy, Chopin, Mendelssohn, Turina, Granados, Mompou, Falla, Bartók y Blasco de Nebra. Su álbum con la grabación en vivo del *Concierto para piano* de Grieg recibió el premio Choc de la revista *Classica*, la Selección del Editor de la revista *Gramophone* y Maestro de la revista *Pianiste*. El disco que incluye *Noches en los jardines de España* de Falla fue nominado al Grammy Latino 2012.

Maurice Ravel (Ciboure, 1875 – París, 1937)

Alborada del gracioso

Con el sobrenombre de «Juan Rana», la historia del teatro recuerda a Cosme Pérez, de quien se dice que tan contrahecha era su figura que sólo con aparecer en el escenario y sin necesidad de abrir la boca daba pie a la risa y el aplauso. Considerado «el gracioso más vivo que hubo en España», en los tiempos en los que se denominaba «el gracioso» a ese personaje típico de las comedias del Siglo de Oro Español, generalmente el sirviente de un noble, entre cuyas características se contaba el ser pícaro, ingenioso, irrespetuoso, burlón, presuntuoso, palurdo en el hablar, refunfuñón, indiscreto, astuto, incrédulo, embustero, mentiroso, cobarde, supersticioso y, pese a todo, leal a su amo. Lope de Vega asegura que fue en *La francesilla*, aquélla de sus comedias en la que por primera vez apareció la figura del gracioso en el personaje de Tristán. Hambriento todo el tiempo y urgido de bebida, si se hace necesario, el gracioso sirve a su señor con la guitarra para llevar a la amada una alborada (diríamos los hijos de la Coatlicue, unas sentidas *Mañanitas*). Es ésta la imagen que inspiró a Maurice Ravel la composición de su *Alborada del gracioso*.

A partir de ese pasaje del drama *Julio César* de Shakespeare, en el que Casio afirma que «la mirada no se conoce a sí misma antes de haber viajado y encontrado un espejo donde se pueda reconocer», Ravel concibió una serie de piezas para piano denominadas *Miroirs*, es decir, *Espejos*, a través de las cuales quería crear lo que consideraba el reflejo musical de algunos de sus amigos que al igual que él pertenecían a un grupo de poetas, músicos, críticos, escritores y artistas de vanguardia que se autodenominaba *Les Apaches*, al cual se había unido en 1903.

La suite está conformada por cinco piezas: *Noctuelles (Polillas)*, dedicada al poeta Léon-Paul Fargue; *Oiseaux tristes (Pájaros tristes)*, dedicada al pianista español Ricardo Viñes, quien estrenó la suite el 6 de enero de 1906 en París; *Une barque sur l'océan (Una barca en el océano)*, dedicada al pintor Paul Sordes; *Alborada del gracioso*, dedicada al escritor y crítico musical Michel-Dimitri Calvocoressi, y orquestada por el propio Ravel en 1918; y la última de la serie, *La vallée des cloches (El valle de las campanas)*, dedicada al compositor Maurice Delage.

Ravel, quien nació en la parte del País Vasco perteneciente a Francia, de madre vasca descendiente de españoles, sentía una profunda inclinación por la música de España, patente en obras como *Rapsodia española*, *Habanera*, *Bolero*, *La hora española* y en los giros propios de la música guitarrística andaluza que aparecen a lo largo de su *Alborada del gracioso*.

Maurice Ravel (Ciboure, 1875 – París, 1937)

Concierto para piano y orquesta en sol mayor

Generalmente se acepta el 17 de diciembre de 1903 como el día en el que se inició la era de la aeronáutica con el vuelo de los hermanos Wright. En el último de los cuatro intentos realizados ese día, Wilbur Wright lograría

recorrer 260 metros durante 59 segundos, al cabo de los cuales depositaría sano y salvo en tierra al *Flyer I*. Sin embargo, no todos los que en ese año se lanzaron a la conquista de los aires corrieron con la misma suerte. Tal fue el caso del infortunado piloto que perdió la vida al ejecutar el temerario acto del «vórtice de la muerte» en el Barnum & Bailey Circus, en el cual un automóvil diseñado para tal efecto daba un giro total en el aire después de salir disparado por una catapulta. El inventor de la espectacular máquina fue el ingeniero Pierre-Joseph Ravel, principal responsable del trabajo de orfebre con el que su hijo, el compositor Maurice Ravel, le daba forma a sus obras.

Desde pequeño, Ravel se sintió atraído por la compleja exactitud de todo tipo de ingenios mecánicos, sobre todo los inventados por su padre. Pero si éste influyó en lo tocante a la sofisticación y delicadeza de los componentes de la música de su hijo, fue Edgar Allan Poe quien dejaría su impronta en los procesos creativos de Ravel, para quien *La filosofía de la composición*, escrita por Poe para mostrar el camino que había seguido para la confección de su poema *El cuervo*, era la más importante lección de composición que hubiera podido recibir en su vida. En ella, establece Poe, «Cada trama, que merezca ser llamada así, debe ser elaborada hasta su desenlace, antes de intentar cualquier cosa con la pluma». Ejemplo de ambas influencias es su *Concierto para piano en sol mayor*, obra maestra de la orfebrería musical, síntesis de su muy personal estilo, y que al lado del *Concierto para la mano izquierda* y sus *Canciones de Don Quijote a Dulcinea* constituyen sus últimas obras.

Ravel le confió a su amigo y biógrafo Robert Proton de la Chapelle que la composición del concierto le llevó dos años de trabajo:

El tema inicial me llegó en un tren entre Oxford y Londres. Pero la idea inicial es nada. El trabajo de cincelado comienza entonces. Hemos dejado en el pasado los días en los que concebíamos al compositor como un ser golpeado por la inspiración, que febrilmente garabatea sus pensamientos sobre un trozo de papel. La composición musical es setenta y cinco por ciento una actividad intelectual. Este esfuerzo me resulta con frecuencia más placentero que descansar.

En 1928, Ravel había realizado con gran éxito una gira de conciertos y conferencias por Estados Unidos y Canadá, tocando y dirigiendo su propia música. En el transcurso de la misma conoció a George Gershwin y entró en contacto con el jazz (ambas experiencias se verían reflejadas en el concierto). De regreso a Francia, concibió la idea de crear un concierto para piano y orquesta para ser ejecutado por él, cuya composición lo ocupó de 1929 a 1931. El esfuerzo desplegado para alcanzar el nivel técnico necesario para su ejecución, aunado a su cada vez más deteriorada salud, lo agotó al grado de obligarlo a renunciar a su intención de tocarlo. El concierto fue dedicado a Marguerite Long, quien lo estrenó el 14 de enero de 1932, apenas dos meses después de que Ravel le diera la partitura, con el compositor al frente de la Orquesta de los Conciertos Lamoreaux.

Darius Milhaud (Marsella, 1892 – Ginebra, 1974)
El buey sobre el tejado, op. 58

En el Centro Georges Pompidou de París se exhibe una de las obras más representativas del movimiento dadaísta, *L'oeil cacodylate* (*El ojo cacodilato*) de Francis Picabia. Sobre la superficie del lienzo coexisten en perfecto desorden y a manera de *collage* las firmas y los comentarios que aproximadamente cincuenta amigos del pintor, en su mayoría artistas, escribieron a petición de éste cuando en 1921 convalecía de una enfermedad ocular en cuyo tratamiento jugaba un papel importante el cacodilato. En el ángulo superior derecho de la tela se lee: «*Je m'appelle DADA depuis 1892*» (*Yo me llamo DADA desde 1892*). El comentario pertenece a Darius Milhaud, compositor del llamado grupo de *Los Seis*, quien dos años antes había escrito la música para un ballet dadaísta cuyo nombre, *El buey sobre el tejado*, se convertiría en el de un cabaret abierto en 1921 en la rue Boissy d'Angles de París. El dueño, Louis Moysés, compró a Picabia el mencionado cuadro para colgarlo en el lugar de honor de su nuevo establecimiento, al que acudían Picasso, André Breton, Hemingway, Stravinsky, Diaghilev, Tristan Tzara, entre otros muchos artistas, escritores y personalidades del espectáculo, entre ellos, el grupo de *Los Seis*.

Fue después de permanecer dos años como parte del servicio diplomático de su país, que Darius Milhaud regresó a Francia y compuso en 1919 su *Fantasía-Cinema para violín y piano*, con la intención de que sirviera como música incidental para un filme de Charles Chaplin. Pero Jean Cocteau lo convenció para que orquestara la obra y montaran juntos una especie de ballet dadaísta. El resultado final fue una «farsa-pantomima» que se desarrollaba en un bar, en el que se reúnen una mujer elegante, una pelirroja vestida de hombre, un barman, un negro que juega al billar, un boxeador y un corredor de apuestas. Repentinamente, entra un policía y los clientes se ponen a beber leche para disimular. El policía muere decapitado accidentalmente por las aspas del ventilador del bar y la mujer pelirroja baila con su cabeza. Una vez que todos los clientes han abandonado el lugar, el policía resucita y se encuentra con que le toca pagar la cuenta. Los personajes, caracterizados por payasos del circo parisino Medrano, aparecían con enormes cabezas confeccionadas con papel maché y vestuarios diseñados por Guy-Pierre Fauconnet, desplazándose con movimientos muy lentos que contrastaban con la vivacidad de la música, en escenarios creados por el pintor Raoul Dufy.

El estreno de *El buey sobre el tejado* tuvo lugar el 21 de febrero de 1920 en el Théâtre des Champs-Élysées de París, y al igual que el cuadro de Picabia, la música es un *collage* en el que el compositor utiliza, a manera de estribillo, una melodía inspirada en ritmos del folclor musical brasileño, que se alterna en sus quince apariciones con cerca de treinta melodías populares, entre rumbas, sambas, congas, choros y hasta tangos brasileños conocidos como maxixes (de hecho, Milhaud tomó el nombre *El buey sobre el tejado* de un tango de José Monteiro, *O boi no telhado*, que se hizo famoso durante el carnaval de 1918 en Río de Janeiro), que se entretajan para formar una densa textura rítmico-melódica coloreada por el uso constante de la politonalidad, rasgo característico de la música de Milhaud.

Maurice Ravel (Ciboure, 1875 – París, 1937)

La valse

En 1883 Pierre Auguste Renoir pintó su cuadro *Baile en la ciudad*, en el que una pareja entrelazada en dancístico lance ejecuta lo que a todas luces es un vals. La mujer que posó para el lienzo fue Suzanne Valadon, modelo y amante de varios artistas importantes, y que llegara a ser una pintora de renombre que nos legó un retrato de Erik Satie, quien compuso su *Fantasia Vals* en 1885, algunos años antes de conocer a Claude Debussy, autor del *Vals romántico*, y de quien se dice contaba entre sus objetos más preciados la escultura *El gran vals* de Camille Claudel, artista nacida en 1864, el mismo año que viera la luz Toulouse-Lautrec, quien en 1897 pintó, sentada al piano, a Misia Natanson, musa de pintores, amiga de grandes artistas, y que al igual que el vals se convertiría en uno de los símbolos de la Belle Époque en Francia. Fue a ella a quien Maurice Ravel dedicó la partitura de su poema coreográfico *La valse*.

La admiración que Ravel sentía por los valsos vieneses, y su atracción por la intensidad de sus ritmos, había quedado patente en la serie de ocho valsos para piano que compuso en 1911 como homenaje a los *Valses nobles* y los *Valses sentimentales* escritos por Franz Schubert en 1823, razón por la cual llamaría a los suyos *Valses nobles y sentimentales*. No obstante, ya desde 1906 Ravel tenía el propósito de componer la música para un ballet, al que tenía la intención de llamar *Wien (Viena)*, como apoteosis del vals a la vez que tributo a Johann Strauss II. Sin embargo, el advenimiento de la Primera Guerra Mundial hizo que el proyecto se aplazara, y no sería sino hasta 1919 que, por encargo del director de los Ballets Rusos, Sergei Diaghilev, Ravel retomaría la idea. Cuando en 1920 le presentó la obra, Diaghilev reconoció su maestría pero la rechazó tajantemente por considerar que no era música adecuada para una coreografía, y la calificó de «pintura de un ballet» más que verdaderamente un ballet, lo cual dio pie a la ruptura de las relaciones entre el compositor y el empresario, de tal manera que *La valse* fue estrenada sólo orquestalmente el 12 de diciembre de 1920 en París.

De acuerdo al texto que, a manera de prefacio, Ravel ubica al inicio de la partitura, todo transcurre en «Una corte imperial, alrededor de 1855». La obra se inicia con una primera parte en la que «por entre arremolinadas nubes se pueden distinguir débilmente varias parejas bailando vals», al final de la cual «las nubes se dispersan poco a poco» para dar paso a una segunda sección, en la que «se descubre un inmenso salón de baile lleno de una multitud que gira», y en la que «gradualmente el escenario se ilumina» hasta desembocar, en la tercera parte, al vals propiamente dicho, descrito por Ravel como un «torbellino fantástico y fatal».

Notas: Roberto Ruiz Guadalajara

La Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), el conjunto sinfónico más antiguo en el panorama cultural de la Ciudad de México, constituye uno de los factores preponderantes del proyecto cultural de mayor trascendencia del país: el de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Durante ochenta años de actividades, la OFUNAM se ha convertido en una de las mejores orquestas de México. Su popularidad se debe a la calidad del conjunto, de sus directores titulares, a la participación de directores huéspedes y solistas de prestigio nacional e internacional, a una programación interesante y variada, al entusiasmo de sus integrantes y a la belleza, la comodidad y la magnífica acústica de su sede, la Sala Nezahualcóyotl. Además, cada temporada la orquesta realiza giras por diferentes escuelas y facultades de la UNAM. En 2014 realizó una gira por Italia y en 2015 otra por el Reino Unido. Su repertorio abarca todos los estilos, desde el barroco hasta los contemporáneos, incluyendo desde luego la producción nacional.

En 1929, a raíz de la recién lograda autonomía universitaria, estudiantes y maestros de música constituyeron una orquesta de la entonces Facultad de Música de la UNAM. Posteriormente, con un proyecto aprobado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, se transformó en un conjunto profesional en 1936. Originalmente denominada Orquesta Sinfónica de la Universidad, su dirección fue compartida por José Rocabruna y José Francisco Vásquez, y su sede se fijó en el Anfiteatro Simón Bolívar, de la Escuela Nacional Preparatoria.

De 1962 a 1966, Icilio Bredo tuvo a su cargo la dirección artística de la orquesta, cuya sede se cambió al Auditorio Justo Sierra, de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1966, la designación de Eduardo Mata como director artístico marcó el inicio de una nueva y brillante etapa de desarrollo del conjunto que duró nueve años. Fue durante este período que la Orquesta Sinfónica de la Universidad se convirtió en Orquesta Filarmónica de la UNAM, y comenzó la construcción de un nuevo y moderno recinto para albergar al conjunto universitario, la Sala Nezahualcóyotl. Héctor Quintanar fue nombrado director artístico en 1975. Al año siguiente, la orquesta se mudó a su actual sede. Desde entonces, la orquesta universitaria ha trabajado bajo la guía de Enrique Diemecke y Eduardo Díazmuñoz (1981 a 1984, directores asociados), Jorge Velasco (1985 a 1989), Jesús Medina (1989 a 1993), Ronald Zollman (1994 a 2002), Zuohuang Chen (2002 a 2006), Alun Francis (2007 a 2010) y Jan Latham-Koenig (2012 a 2015). Desde enero de 2017, Massimo Quarta es el director artístico de la OFUNAM.

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Massimo Quarta, *director artístico*

Concertinos

Sebastian Kwapisz
Manuel Ramos Reynoso

Violines primeros

Benjamin Carone Trejo
Ewa Turzanska
Erik E. Sánchez González
Alma D. Osorio Miguel
Edgardo Carone Sheptak
Pavel Koulikov Beglarian
Arturo González Viveros
José Juan Melo Salvador
Carlos Ricardo Arias de la Vega
Jesús Manuel Jiménez Hernández
Teodoro Gálvez Mariscal
Raúl Jonathan Cano Magdaleno
Ekaterine Martínez Bourguet
Toribio Amaro Aniceto
Martín Medrano Ocádiz

Violines segundos

Osvaldo Urbietta Méndez*
Carlos Roberto Gándara García*
Nadejda Khovliaguina Khodakova
Elena Alexeeva Belina
Cecilia González García Mora
Mariano Batista Viveros
Mariana Valencia González
Myles Patricio McKeown Meza
Miguel Ángel Urbietta Martínez
María Cristina Mendoza Moreno
Oswaldo Ernesto Soto Calderón
Evguine Alexeev Belin
Juan Carlos Castillo Rentería
Benjamín Carone Sheptak
Roberto Antonio Bustamante Benítez

Violas

Francisco Cedillo Blanco*
Gerardo Sánchez Vizcaino*
Patricia Hernández Zavala
Jorge Ramos Amador
Luis Magaña Pastrana
Thalia Pinete Pellón
Érika Ramírez Sánchez
Juan Cantor Lira
Miguel Alonso Alcántara Ortigoza
Anna Arnal Ferrer**
Roberto Campos Salcedo
Aleksandr Nazaryan

Violonchelos

Valentin Lubomirov Mirkov*
Beverly Brown Elo*
José Luis Rodríguez Ayala
Meredith Harper Black
Marta M. Fontes Sala
Carlos Castañeda Tapia
Jorge Amador Bedolla
Rebeca Mata Sandoval
Lioudmila Beglarian Terentieva
Ildfonso Cedillo Blanco
Jorge Andrés Ortiz Moreno**

Contrabajos

Víctor Flores Herrera*
Alexei Diorditsa Levitsky*
Fernando Gómez López
José Enrique Bertado Hernández
Joel Trejo Hernández
Héctor Candanedo Tapia
Claudio Enriquez Fernández
Jesús Cuauhtémoc Hernández Chaidez
Alejandro Durán Arroyo

Flautas

Héctor Jaramillo Mendoza*
Alethia Lozano Birrueta*
Jesús Gerardo Martínez Enriquez

Piccolo

Nadia Guenet

Oboes

Rafael Monge Zúñiga*
Daniel Rodríguez*
Araceli Real Fierros

Corno inglés

Patrick Dufrane McDonald

Clarinetes

Manuel Hernández Aguilar*
Sócrates Villegas Pino*
Austreberto Méndez Iturbide

Clarinete bajo

Alberto Álvarez Ledezma

Fagotes

Gerardo Ledezma Sandoval*
Manuel Hernández Fierro*
Rodolfo Mota Bautista

Contrafagot

David Ball Condit

Cornos

Elizabeth Segura*
Silvestre Hernández Andrade*
Gerardo Díaz Arango
Mateo Ruiz Zárate
Mario Miranda Velazco

Trompetas

James Ready*
Rafael Ernesto Ancheta Guardado*
Humberto Alanís Chichino
Arnoldo Armenta Durán

Trombones

Benjamín Alarcón Baer*
Alejandro Díaz Avendaño*
Alejandro Santillán Reyes

Trombón bajo

Emilio Franco Reyes

Tuba

Héctor Alexandro López

Timbales

Alfonso García Enciso

Percusiones

Javier Pérez Casasola
Valentín García Enciso
Francisco Sánchez Cortés
Abel Benítez Torres

Arpas

Mercedes Gómez Benet
Janet Paulus

Piano y celesta

E. Duane Cochran Bradley

* Principal

** Período meritório

PRÓXIMO PROGRAMA

Srba Dinic, *director huésped*
Lukáš Vondráček, *piano*

Beethoven

- *Obertura Coriolano*
- *Concierto para piano no. 5 Emperador*

Schubert

- *Sinfonía no. 4 Trágica*

Sábado 25 de febrero · 20:00 horas
Domingo 26 de febrero · 12:00 horas

FESTIVAL

Internacional
de Piano

Febrero 2017

Miércoles 22

Lukáš Vondráček República Checa

*Sonata para piano no. 3 y no. 1 de Brahms
y Estudio trascendental no. 9 de Liszt*

- Sala Nezahualcóyotl
- 20:30 horas

Además de este recital, el maestro Vondráček tocará acompañado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, consulte la cartelera · Programación sujeta a cambios

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers

Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Secretario Administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa

Secretario de Desarrollo Institucional

Dr. César Iván Astudillo Reyes

Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria

Dra. Mónica González Contró

Abogada General

Coordinación de Difusión Cultural

Dr. Jorge Volpi Escalante

Coordinador de Difusión Cultural

Mtro. Fernando Saint Martin de Maria y Campos

Director General de Música

Programa sujeto a cambios

