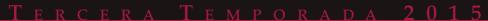

Orquesta Filarmónica de la UNAM Jan Latham-Koenig, director artístico

Sábado 05 de diciembre/20:00 horas Domingo 06 de diciembre/12:00 horas

JAN LATHAM-KOENIG, director artístico

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)

Allegro apassionato para violonchelo y orquesta, op. 43

(Duración aproximada: 4 minutos)

VLADIMIR SAGAYDO, violonchelo

Claude A. Debussy

Claro de luna

(1862-1918)

Arreglo: André Caplet

(Duración aproximada: 5 minutos)

CAMILLE SAINT-SAËNS

El carnaval de los animales

Orquestación: Richard Blackford

I Introdución y marcha real del león

II Gallos y gallinas

III Asnos salvavjes (animales veloces)

IV Tortugas

V El elefante

VI Canguros

VII Acuario

VIII Personajes de orejas largas

IX El cucú en el fondo del bosque

X Aviario

XI Pianistas (...imaginarios)

XII Fósiles

XIII El cisne

XIV Final

(Duración aproximada: 24 minutos)

Intermedio

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)

Concierto para violonchelo y orquesta no. 1 en la menor, op. 33

I Allegro non troppoII Allegretto con moto

III Molto allegro

(Duración aproximada: 19 minutos)

VLADIMIR SAGAYDO, violonchelo

Maurice Ravel (1900-1937) Suite no. 2 de Dafnis y Cloe

I Lever de jour

Il Pantomime

III Danse générale

(Duración aproximada: 18 minutos)

Jan Latham-Koenig
Director artístico

Jan Latham-Koenig nació en Inglaterra y estudió en el Real Colegio de Música de Londres y posteriormente recibió la Beca Gulbenkian. Ha dirigido Aída, La bohème, Peter Grimes, La ciudad muerta, Carmen, Turandot, Elektra, Jenůfa, Tosca, Pelléas et Melisande, Hamlet, Venus y Adonis, El rey Roger, Los lombardos, Beatriz y Benedicto, Las bodas de Fígaro, Los purita-

nos, La zorrita astuta y otras óperas en ciudades de Italia, Austria, Inglaterra, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Rusia, Alemania, la República Checa, Suiza, Portugal, Argentina, Chile, Estados Unidos y otros países. Ha sido director de la Orquesta de Oporto, la Cantiere Internazionale d'Arte en Montepulciano, el Teatro Massimo de Palermo, la Filarmónica de Estrasburgo y la Ópera Nacional del Rin. Actualmente es director de la Ópera Nueva de Moscú, la Sinfónica de Flandes en Brujas y la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Ha dirigido orquestas en Europa, América y Asia. Entre sus actuaciones recientes, destacan producciones de *Macbeth* en el Festival de Savonlinna, *Tristán e Isolda y Thaïs* en la Ópera Nueva de Moscú, *Orfeo y Eurídice* en Praga, *Otelo* en el Nuevo Teatro Nacional de Tokio y giras de la OFUNAM por Italia y el Reino Unido.

Vladimir Sagaydo Violonchelo

Vladimir Sagaydo estudió violonchelo con Anatoly Nikitin en el Conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo, su ciudad natal, y realizó estudios de perfeccionamiento en Moscú, Viena, Berlín y Boston. Ha tomado clases magistrales con Mstislav Rostropovich, Natalia Shakhovskaja, Siegfried Palm y David Geringas, entre otros. Ganó el Concurso Inter-

nacional de Dotzauer en Alemania, el Concurso Nuevos Nombres de Moscú, el Internacional de Kichompre en Francia y el Internacional Gartow Stiftung de San Petersburgo, por mencionar algunos. En 2009, recibió el premio Esperanza de Rusia. Ha sido integrante de varias orquestas de Rusia y México. Asimismo, ha sido solista con la Filarmónica de la Ciudad de México, la Filarmónica de la UNAM, la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la Sinfónica de Puebla, la Filarmónica de Hermosillo, la Sinfónica de San Luis Potosí, la Sinfónica de Kaliningrado en Rusia y otros conjuntos de América y Europa, bajo la batuta de Tugan Sokhiev, Gabriel Chmura, Enrique Diemecke y Krzysztof Penderecki. Se ha presentado escenarios de México, Rusia y Alemania. Estrenó el *Concierto para violonchelo* de Arturo Villela. Entre sus grabaciones, destaca su participación en un disco conmemorativo por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Actualmente forma parte de la Filarmónica de la UNAM y es coordinador de la Academia del Violonchelo de la Escuela Superior de Música.

Camille Saint-Saëns (París, 1835 - Argel, 1921) Allegro apassionato para violonchelo y orquesta, op. 43 Concierto para violonchelo y orquesta no. 1 en la menor, op. 33

Es posible que Amado Nervo tuviera razón al afirmar en sus versos que «el violoncello sufre más que el violín». Sin embargo, más allá de aquello a lo que realmente apuntara la reflexión del poeta podríamos afirmar que, desde su nacimiento en el siglo XVI, el violonchelo ha sufrido más que el violín por alcanzar la gloria de ser el solista al que la orquesta acompañe. Cierto es que Antonio Vivaldi y Luigi Boccherini le dedicaron no poca de su inspiración en el siglo XVIII, y que en el XIX vieron la luz muchos de las grandes obras concertantes para este instrumento (Dvořák, Schumann, Tchaikovsky, Laló, etcétera), pero lo cierto es que comparativamente se han escrito muchos más conciertos para violín que para violonchelo, sin mencionar los ejércitos de virtuosos del violín que generación tras generación le disputan los escenarios del mundo a un puñado de héroes del violonchelo.

Uno de los compositores que más se ocupó del violonchelo (más allá de su gran «hit» El cisne) fue Camille Saint-Saëns. Basta echar una mirada a su catálogo para convencerse de ello: Suite para violonchelo y piano op. 16, Sonata para violonchelo y piano no. 1 op. 32, Concierto para violonchelo y orquesta no. 1 op. 33, Allegro appassionato para violonchelo y piano op. 43, Romanza para violonchelo y piano op. 51, Canto sáfico para violonchelo y piano op. 91, Concierto para violonchelo y orquesta no. 2 op. 119, La musa y el poeta para violín, violonchelo y orquesta op. 132, Oración para violonchelo y órgano op. 158). No dejó de jugar un papel muy importante en dicho interés su relación con grandes violonchelistas de la época como Jules Bernard Lasserre y Auguste Tolbeque. Fue al primero a quién dedicó tanto su primera sonata para violonchelo y piano como su Allegro appassionato para violonchelo y piano op. 43, compuesto en 1875 (en la misma época que vio nacer la Danza macabra op. 40 y su Concierto para piano y orquesta no. 4 op. 44), y orquestado por el compositor al año siguiente. Mientras que el Concierto para violonchelo y orquesta no. 1 fue concebido teniendo en mente a Auguste Tolbeque, quien no sólo era un extraordinario violonchelista, violagambista y constructor de instrumentos, sino un hombre interesado en contribuir al desarrollo de la técnica del violonchelo.

La influencia de Franz Liszt, quien fuera gran amigo y admirador de Saint-Saëns, se deja sentir en la estructura cíclica y sin interrupciones del concierto, en el que los movimientos están unidos entre sí y el tema principal del primer movimiento reaparece al lado de nuevos materiales en el tercero, que bien podría ilustrar los versos de Nervo (o viceversa):

El violoncello dijo su leitmotiv y sola predominó en la orquesta su angustia; mas al punto los colores la envolvieron en escándalo y junto a sus discretas quejas abrieron la corola.

Claude A. Debussy (Saint-Germain-en-Laye, 1862 - París, 1918) *Claro de Juna*

Embarque para la isla de Citerea, La canción de amor, Actores de la comedia italiana, Los placeres del baile y Los encantos de la vida son algunos de los cuadros, llamados Fiestas galantes, en los cuales Jean-Antoine Watteau representó a principios del siglo XVIII un mundo pleno de sensualidad en el que los personajes se abandonan con delicadeza a los placeres de la música, la danza, el juego, la conversación, la lectura y el paseo. Siglo y medio después otro francés, Paul Verlaine, poblaría los versos de sus Fiestas galantes con imágenes tomadas del universo de Watteau. En ellos, Pierrot y Arlequín se disputan a Colombina mientras Scaramuccia y Pulcinella «gesticulan, negros, bajo la luna»; grutas tapizadas de conchas, parques de rincones misteriosos o algún fauno de terracota son mudos testigos de «goces abanicados por rosales amigos en el éxtasis de una luna rosa y gris», donde «la mandolina parlotea bajo los estremecimientos de la brisa», mientras el «tranquilo y triste claro de luna hace soñar a los pájaros en los árboles». Uno de esos paisajes poéticos inspirados por Watteau sería la fuente de cuyas aguas habría de beber Claude Debussy para componer su Claro de luna.

Ya en una de las cuatro canciones que Debussy compuso durante 1882-1884, dedicadas a su amiga y protectora Madame Vasnier, el «Hada melodiosa», aparece el texto del *Claro de luna* de Verlaine. Pero no fue sino hasta 1890 que Debussy, gran admirador de los grandes clavecinistas franceses del siglo XVIII (principalmente Jean-Phillipe Rameau y Francois Couperin, de éste último diría: «cuya tierna melancolía es un eco de esos maravillosos paisajes en los que se mueven las figuras de Watteau»), al rendir un homenaje a éstos en su *Suite bergamasque* para piano, extrajo de las palabras de Verlaine el perfume para componer el tercer movimiento, que se convirtió en el más famoso de sus *Claro de luna*, ya que regresaría de nuevo a dicho texto en 1892 para componer la tercera de las canciones de la primera serie de sus *Fiestas galantes*.

En 1924, el compositor y director de orquesta André Caplet, quien fuera gran amigo de Debussy, realizó la orquestación del *Claro de luna*.

Camille Saint-Saëns (París, 1835 - Argel, 1921)

El carnaval de los animales

Entre las muchas disciplinas que a lo largo de su nada corta vida cultivó Camille Saint-Saëns además de la música, se cuentan la geología, la entomología, la arqueología, la botánica, las ciencias ocultas y la caricatura. Pero más allá de practicar esta última en el terreno del dibujo, mostró su gran talento de caricaturista sonoro en una obra que es un clásico del humor musical: *El carnaval de los animales*.

Sin embargo, el trabajo de caricaturización realizado por Saint-Saëns en lo que él llamó su «gran fantasía zoológica», no se limita a imitar con música los sonidos

propios de ciertos animales (como el rugir del león, el rebuznar de un asno, el canto las aves o el cucú, o el cacarear de una gallina), ni tampoco a representar sus conductas (como la lentitud de las tortugas, el brincar de los canguros o el movimiento majestuoso de un cisne), pues en más de un caso la imitación se transforma a su vez en caricatura de la música de otros compositores y la suya misma. Así, en *Gallinas y gallos* no sólo toma prestados fragmentos de la pieza para clavecín *La poule (La gallina)* de Jean-Philippe Rameau, sino que los combina de manera jocosa con uno de los temas finales de su propia Danza macabra; en Tortugas, la desenfrenada Galop infernal de la ópera Orfeo en los infiernos de Jaques Offenbach se transforma en un interminable y soporífero adagio; en Elefantes, la etérea Danza de los silfos de La condenación de Fausto, de Hector Berlioz, se transfigura en una grotesca guimera al fundirse con un fragmento del Scherzo del Sueño de una noche de verano de Felix Mendelssohn; en Aquarium se escuchan los ecos de algunos estudios de Chopin; y en Fósiles la parodia llega al delirio al mezclar fragmentos del aria *Una voce poco fa* de *El barbero de Sevilla* de Rossini y canciones francesas tradicionales como Ah!, vous dirai-je maman, Au clair de la lune y J'ai du bone tabac con motivos de su Danza macabra.

Mención especial merecen los números *Hemíonos* (asnos salvajes), *Pianistas y Personajes de largas orejas*, pues los dos primeros son una sátira de la actitud y las costumbres de los malos pianistas (Saint-Saëns no sólo fue un niño prodigio del piano sino un virtuoso organista) que dedican horas y horas de estudio a atormentar sus dedos con ejercicios que desarrollan mucha habilidad pero poca musicalidad. Mientras que no pocos estudiosos consideran que *Personajes de largas orejas* constituye una burla de los críticos musicales. Así, malos pianistas y críticos son considerados animales por Saint-Saëns, lo cual nos recuerda que, aunque para Aristóteles el hombre es un animal racional, un animal político y un animal imitativo, en algunas ocasiones es simplemente un animal.

La obra, compuesta en febrero de 1886, fue concebida para ser ejecutada con una dotación instrumental que incluía flauta, clarinete, dos pianos, armónica de cristal, xilófono, dos violines, viola, violonchelo y contrabajo. No obstante, se interpreta regularmente con orquesta completa de cuerdas y un glockenspiel en sustitución de la armónica de cristal. Fue escuchada en vida del compositor solamente en audiciones privadas en virtud de que la consideraba una obra poco seria. Únicamente *El cisne* tuvo la suerte de ser editada antes de la muerte de Saint-Saëns, quien dejó estipulado en su testamento que sólo después de su fallecimiento la obra podría ser publicada.

Nota del editor: En esta ocasión, la OFUNAM interpreta una orquestación de *El carnaval de los animales* realizada por el compositor inglés Richard Blackford, quien, apelando a la dificultad de conseguir dos pianos junto con otros nueves músicos —en la versión original de Saint-Saëns para ensamble de cámara—, decidió preparar una nueva versión en la que utiliza diferentes instrumentos de los acostumbrados. Y a falta de pianos, en la jaula correspondiente encontramos pianistas… ¡imaginarios! Esperamos que el espíritu de Saint-Saëns tome este homenaje, tal y como lo expresa Richard Blackford, con el mismo humor que él tuvo al componer esta obra para sus amigos.

Maurice Ravel (Ciboure, 1875 - París, 1937) Suite no. 2 de Dafnis y Cloe

Con la certeza de que su obra sanaría al enfermo, mitigaría las penas del triste, recordaría el amor al que ya amó, y enseñaría a amar al que no ha amado nunca, Longo escribió en el siglo II de nuestra era su novela pastoril *Dafnis y Cloe*, en la que narra las vicisitudes por las que atraviesan los amores de dos adolescentes, un pastor de cabras y una pastora de ovejas, que habiendo sido abandonados en el campo por sus respectivos padres apenas vieron la luz, crecen al amparo de sendas familias de labriegos y bajo la protección de Eros, Pan y las Ninfas de los bosques. La historia, inspirada según Longo por unas imágenes pintadas en algún lugar de un bosque umbrío de Lesbos, ha sido tema de innumerables expresiones pictóricas, escultóricas, operísticas, poéticas, dancísticas, de las cuales sin duda alguna la más famosa es la música escrita por Maurice Ravel para el ballet *Dafnis y Cloe*.

Ravel contaba con apenas poco más de 30 años cuando en 1909 comenzaba a triunfar en París al frente de los Ballets Rusos el empresario Sergei Diaghilev, el cual, interesado en involucrar a compositores franceses en sus producciones, le encomendó la creación de la música para una coreografía que sería desarrollada por Michel Fokine basada en la historia de Longo. Entusiasmado con la idea, Ravel puso manos a la obra creando una música que poco respondía a las expectativas del coreógrafo con quien tuvo serias diferencias a lo largo del proceso, pues éste consideraba que la música no era danzable. El mismo Ravel, consciente de la importancia estrictamente musical de su obra la denominó «sinfonía coreográfica». Haciendo énfasis desde el principio del proceso composicional en la primacía de la música declaró: «Mi intención es la de concebir un fresco musical vasto, que no tenga nada que ver con lo arcaico pero que sí apele a la Grecia de mis sueños, que es muy similar a aquella imaginada por los artistas franceses al final del siglo XVIII.»

El resultado fue no sólo la obra orquestal de mayor duración en toda su producción, sino una música de excepcional poder evocador de las imágenes vinculadas con los paisajes en los que transcurre la historia, gracias a su exuberancia tímbrica (que incluye el uso de vocalizaciones corales) y a la confección preciosista de un tejido sonoro a partir de pequeñas células rítmico-melódicas con base en las cuales desarrolla dilatadas formas de despliegue, en las que la tensión aumenta gradualmente de manera contenida hasta alcanzar el clímax.

El ballet fue estrenado en París el 8 de junio de 1912 bajo la dirección de Pierre Monteux, con la coreografía de Michel Fokine y diseños de Léon Bakst. Posteriormente Ravel extrajo fragmentos para conformar dos suites orquestales.

Notas: Roberto Ruiz Guadalajara

Orquesta Filarmónica de la UNAM

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 más de setenta y cinco 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 este año 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. Héctor Quintanar fue nombrado director artístico en 1975. Al año siguiente, la orquesta se mudó a su actual sede, la Sala Nezahualcóyotl. Desde entonces, la orquesta universitaria ha trabajado bajo la guía de Enrique Diemecke y Eduardo Diazmuñoz (1981-1984, directores asociados), Jorge Velazco (1985-1989), Jesús Medina (1989-1993), Ronald Zollman (1994-2002), Zuohuang Chen (2002-2006), Alun Francis (2007-2012), Rodrigo Macías (2008-2011, director asistente), Jan Latham-Koenig (2012 a la fecha) e Iván López Reynoso (2014 a la fecha, director asistente).

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Director artísticoJan Latham-Koenig

Director asistente Iván López Reynoso

ConcertinosSebastian Kwapisz
Manuel Ramos Revnoso

Violines primeros Benjamín Carone Trejo Ewa Turzanska Frik F. Sánchez González Alma Deyci 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 Bourquet Toribio Amaro Aniceto Martín Medrano Ocádiz

Violines segundos
Osvaldo Urbieta 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 Urbieta Martínez
María Cristina Mendoza Moreno
Oswaldo Ernesto Soto Calderón
Evguine Alexeev Belin

Roberto Antonio Bustamante Benítez

Violas

Gerardo Sánchez Vizcaíno*
Patricia Hernández Zavala
Jorge Ramos Amador
Luis Magaña Pastrana
Thalía Pinete Pellón
Érika Ramírez Sánchez
Juan Cantor Lira
Miguel Alonso Alcántara Ortigoza
José Adolfo Alejo Solís
Roberto Campos Salcedo
Aleksandr Nazaryan

Violonchelos

Valentín Lubomirov Mirkov*
Beverly Brown Elo*
Ville Kivivuori
José Luis Rodríguez Ayala
Meredith Harper Black
Marta M. Fontes Sala
Carlos Castañeda Tapia
Jorge Amador Bedolla
Rebeca Mata Sandoval
Lioudmila Beglarian Terentieva
Ildefonso Cedillo Blanco
Vladimir Sagaydo

Contrabajos

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

Flautas

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

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* Mateo Ruiz Zárate Gerardo Díaz Arango

Mario Miranda Velazco

TrompetasJames 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

Próximo concierto. Fin de temporada

Programa Navideño

Dimitry Liss, director huésped Luis Miguel Lombana, narrador Arturo López «Pío», proyección animada en tiempo real

TCHAIKOVSKY

Selecciones de El cascanueces

Viernes 11 de diciembre / 20:00 horas Domingo 13 de diciembre / 12:00 horas

Boletos: \$300, \$200 y \$100

^{*} Principal

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 Servicios a la Comunidad

Dra. Mónica González Contró Abogada General

Coordinación de Difusión Cultural

Dra. María Teresa Uriarte Castañeda Coordinadora de Difusión Cultural

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

Programa sujeto a cambios

