

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UNAM Jan Latham-Koenig, director artístico

PRIMERA TEMPORADA 2015

Sala Nezahualcóyotl Sábado 14 de febrero/20:00 horas Domingo 15 de febrero/12:00 horas

JAN LATHAM-KOENIG, director artístico

Sergei Rachmaninov (1873-1943) Concierto para piano y orquesta no. 2 en do menor, op. 18

1 Moderato

Il Adagio sostenuto

III Allegro scherzando

(Duración aproximada: 33 minutos)

PHILIPP KOPACHEVSKY, piano

Intermedio

Cristian Carrara (1977) Tales from the Underground

(Duración aproximada: 13 minutos)

Alexander Scriabin (1872-1915)

Sinfonía no. 5, op. 60 Prometeo. Poema del fuego (Duración aproximada: 24 minutos)

PHILIPP KOPACHEVSKY, piano

Diseño de iluminación Marco Antonio Barragán

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, Los puritanos, Las bodas de

Fígaro, La zorrita astuta y otras óperas en ciudades de Italia, Austria, Inglaterra, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Rusia, Alemania, la República Checa, Suiza, Portugal, Chile, Argentina, 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, la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. 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 la primera gira de la OFUNAM por Europa.

Philipp Kopachevsky
Piano

Philipp Kopachevsky estudió en la Escuela Central del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, su ciudad natal. Actualmente es alumno de Sergei Dorensky en el Conservatorio de Moscú. Ganó el Concurso Internacional de Piano Franz Schubert en Alemania. Se ha presentado en Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia, Grecia, Italia,

Polonia, España, Japón y otros países. Ha tocado con la Orquesta de Cámara Inglesa, la Sinfónica Tchaikovsky de Moscú, la Orquesta del Teatro Kolobov de Moscú, la Orquesta Nacional de Rusia, la Filarmónica Nacional Rusa, la Sinfónica Estatal Yevgeny Svetlanov y la Sinfónica Académica de San Petersburgo, entre otras; bajo la batuta de Pavel Kogan, Mstislav Rostropovich, Vladimir Spivakov, Mikhail Pletnev, Yevgeny Kolobov, Yuri Simonov, Alexander Dmitriev, Andrew Gourlay, William Noll, Bjarte Engeset, Charles Olivieri-Munroe, Yevgeny Bushkov, Maxim Vengerov, Jan Latham-Koenig y Paul Watkins. Ha participado en festivales internacionales en Rusia, Estados Unidos, Azerbaiyán, Francia y otros países. Participó en el estreno mundial del ballet *Without* del coreógrafo Benjamin Millepied en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Colabora con el proyecto Estrellas del Siglo XXI de la Filarmónica Académica de Moscú.

Sergei Rachmaninov (Oneg, 1873 - Beverly Hills, 1943) *Concierto para piano y orquesta no. 2 en do menor, op. 18*

«Inflamado ardor, pero poco seso, es suficiente para que al tonto le quede el gorro», son las palabras con que Mercurio reprende al rey Midas después de que éste declarara vencedor al dios Pan en el concurso musical disputado con Apolo. Aunque el mito sirvió de base para la *Cantata 201* que Johann Sebastian Bach compuso para responder a las críticas, la frase de Mercurio se aplica también a toda aquella música en la que la pasión se olvida de la importancia de la razón como medio para encontrar la forma adecuada a la intensidad de su expresión. Una de las obras que injustamente es más apreciada por la pasión que por la belleza de la forma es el *Concierto para piano y orquesta no. 2* de Sergei Rachmaninov.

Rachmaninov consideraba que cada pieza...

...se moldea alrededor de su punto culminante: toda la masa de sonido debe estar tan medida, la profundidad y fuerza de cada sonido debe tener tal pureza y gradación, como para llegar a este punto culminante con la apariencia de una gran naturalidad, aunque en realidad ese logro sea producto del arte más elevado.

En la ejecución o en la creación, Rachmaninov se conducía de igual manera.

La composición misma determina esta culminación: el punto puede estar al final o en el medio; puede ser fuerte o suave, pero el músico debe ser siempre capaz de acercarse a él con un cálculo certero, porque si se le escapa, toda estructura se viene abajo, la obra se ablanda y se vuelve borrosa, y no puede transmitir el oyente lo que debe transmitir.

Cada movimiento de este concierto se construye de acuerdo a esta lógica. Sin embargo, y en esto Rachmaninov corre la misma triste suerte que Tchaikovsky, la belleza de sus líneas melódicas, la voluptuosidad de sus armonías y la potencia de sus ritmos resultan tan seductoras y proporcionan un placer tan intenso e inmediato a los sentidos que uno se olvida de hacer un esfuerzo por entender la manera en la que se articulan todos estos elementos en un todo cuya extraordinaria arquitectura sólo puede contemplarse por el rastro que va dejando en la memoria.

Por otra parte, es sorprendente que una obra en la que se conjugan forma y fondo de manera tan plena y natural haya surgido inmediatamente después de la larga y devastadora crisis emocional sufrida por Rachmaninov de 1897 a 1900, y en la que la depresión, la falta de confianza en su creatividad y la desesperación hicieron presa en él como resultado, principalmente, del fracaso del estreno de su *Primera sinfonía* el 1 de marzo de 1897, la negativa de la Iglesia Ortodoxa a aprobar el matrimonio con su prima y para colmo, los comentarios negativos que León Tolstoi hiciera a su música durante la visita que realizara al escritor en su casa de

Yasnaya Polyana a principios de enero de 1900, y en la cual Rachmaninov acompañaría al piano a Fiodor Chaliapin su canción *Destino op. 21 no. 1*, basada en el tema principal del primer movimiento de la *Quinta sinfonía* de Beethoven.

De sobra conocida es la historia según la cual Rachmaninov, llevado por la desesperación provocada por su bloqueo creador, entre enero y abril de 1900, visitó diariamente al doctor Nikolai Dahl, quien, además de médico, era un violonchelista aficionado bastante competente. Dahl devolvió al compositor la confianza en su capacidad creadora por medio de sesiones de hipnoterapia en las que, si hemos de atenernos al testimonio del compositor, éste se limitaba a sentarse semidormido en una silla de brazos mientras el doctor Dahl repetía la sugestiva fórmula: «Usted empezará a escribir su *Concierto...* Usted lo escribirá con gran facilidad... El *Concierto* será de excelente calidad...» El remedio funcionó y Rachmaninov escribió el segundo y tercer movimientos del segundo concierto, los cuales fueron estrenados con gran éxito el 2 de diciembre de 1900, para posteriormente componer el primer movimiento y presentar la obra completa por primera vez el 27 de octubre del siguiente año. En ambas ocasiones el compositor estuvo a cargo de la parte solista. Como muestra de su gratitud hacia el doctor Dahl, Rachmaninov le dedicó la obra.

Cristian Carrara (Pordenone, 1977) *Tales from the Underground*

En sus *Apostillas a El nombre de la rosa*, Umberto Eco señala que la actitud posmoderna...

...es como la del que ama a una mujer muy culta y sabe que no puede decirle «te amo desesperadamente», porque sabe que ella sabe (y que ella sabe que él sabe) que esas frases ya las ha escrito Liala. [El mismo Eco nos aclara que Liala fue una escritora de novelas románticas equiparable a Corín Tellado.] Podrá decir: «como diría Liala, te amo desesperadamente». En ese momento, habiendo evitado la falsa inocencia, habiendo dicho claramente que ya no se puede hablar de manera inocente, habrá logrado sin embargo decirle a la mujer lo que quería decirle: que la ama, pero que la ama en una época en que la inocencia se ha perdido.

La obra de Cristian Carrara, joven compositor italiano, caracterizada por su rechazo a los lenguajes derivados de las vanguardias musicales, es la respuesta del artista que se encuentra ante una encrucijada en la que un camino conduce a la creación de nuevas formas de expresión que resultan muchas veces incomprensibles y huecas, y otro que lleva a retomar los lenguajes ya explorados porque en ellos se encuentra el único medio eficaz para decir lo que necesita ser dicho. Cristian Carrara decide transitar por este último sendero para construir paisajes sonoros en los que es inevitable percibir ecos de otras voces (Vaughan Williams,

Arvo Pärt, Respighi, Górecki, entre otros), que se proyectan como sombras desde lo alto sobre las formas por él creadas.

Así, Tales from the Underground es un poema sinfónico en el que el regreso al uso de recursos simples pero de gran efectividad expresiva permite generar una atmósfera emocional de gran intensidad: un tempo continuo que sirve de base a la construcción del discurso, el desarrollo de pequeñas secciones de despliegue que contrastan con la irrupción súbita de otras de menor densidad sonora, el uso colorístico de los instrumentos para generar distintos planos de profundidad, el recurso al lenguaje modal, el manejo del contrapunto a partir de melodías que forman tejidos diferenciados por las distintas texturas tímbricas, etcétera, etcétera. Formas con las que Carrara, siguiendo a Eco, acepta «el desafío del pasado, de lo ya dicho que es imposible eliminar», para explorar rincones tal vez no visitados de la experiencia humana.

Alexander Scriabin (Moscú, 1872 - Moscú, 1915) Sinfonía no. 5, op. 60 Prometeo. Poema del fuego

Madame Blavatsky afirma en *La doctrina secreta*, fundamento de la teosofía, que el universo entero está sujeto a un ciclo de vida conformado por nacimiento, crecimiento y muerte, en donde el orden emana del caos en un inconmensurable proceso de gradual e incesante materialización y desmaterialización del espíritu, en el que al final de cada ciclo se alcanza un grado más alto de desarrollo. En las primeras etapas se manifiesta un rayo de luz del cual surge la vida, y cuando ésta alcanza un alto grado de evolución se da un «instante de fuego» que señala el nacimiento de la conciencia en el hombre primordial. Para la teosofía, es Prometeo quien otorga al hombre a través de ese fuego viviente la capacidad de comprender y elegir entre el bien y el mal, como parte del proceso que conduce a la liberación de la esclavitud de la materia. Scriabin, compositor de intensas inclinaciones místicas, inspirado por estas ideas compone entre 1908 y 1910 su *Sinfonía no. 5 op. 60*, llamada *Prometeo. Poema del fuego*.

En una de las vertientes del pensamiento mítico griego, Prometeo es considerado el padre de la humanidad, a la que otorgó el fuego después de robarlo a los dioses. En castigo, fue encadenado por Zeus a una montaña en el Cáucaso, condenado a que un águila devorase sus entrañas. Según Apolonio de Rodas, los argonautas escucharon sus lamentos en algún punto de su viaje en busca del Vellocino de Oro. Esquilo lo representa como el gran héroe civilizador de los hombres sometido a injusto castigo. Scriabin, bajo la influencia de las creencias teosóficas, lo parangonaba con la figura de Lucifer (El portador de la luz), en su advocación de estrella de la mañana que se levanta detrás del horizonte para elevarse a las alturas.

Más que una sinfonía en sentido tradicional, *Prometeo* es un poema sinfónico en el que Scriabin (obsesionado además por su condición sinestésica que le permitía percibir colores específicos al escuchar determinados sonidos), busca

conducir al oyente a estados de elevación espiritual por medio de graduales transformaciones mentales provocadas por estímulos sonoros y visuales. Para lograrlo, no sólo expandió hasta sus límites la paleta de colores orquestal utilizando los instrumentos complementarios de la sección de alientos madera, enriqueciendo al máximo las percusiones y añadiendo otros instrumentos como el arpa, la celesta, el piano y el órgano (más la participación opcional de un coro), sino que prescribió en la partitura el uso de un teclado luminoso (tastiera per luce) capaz de proyectar luces cuyos colores están asociados a los símbolos que dan sustento conceptual a la obra.

Este teclado luminoso, diseñado por el mismo Scriabin y construido por Alexander Mozer, sería el encargado de envolver el espacio con una atmósfera de luces, cada una vinculada por su color no solamente con un plano armónico de la composición, sino a su vez relacionada con los conceptos fundamentales sobre los cuales se construye la obra:

Rojo intenso La voluntad humana Naranja El juego creativo

Amarillo El gozo
Verde La materia
Azul cielo Los sueños
Azul nacarado La contemplación

Violeta La creatividad

Púrpura La voluntad del Espíritu Creador

Lila El movimiento del espíritu hacia la materia

Destellos de acero La humanidad Rosa La pasión

Rojo profundo La diversificación de la voluntad

Sin embargo, en el estreno de la obra en 1911 se tuvo que prescindir de este instrumento, y no fue sino hasta la segunda ejecución en 1915 que se utilizó para proyectar luces sobre una pantalla que pendía sobre la orquesta, lo cual, en todo caso, estaba muy lejos de reflejar las intenciones del compositor quien además, en su deseo de hacer del concierto toda una experiencia mística deseaba que los integrantes del coro aparecieran vestidos de blanco.

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 septiembre de 2014 realizó su primera gira por Europa. 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 artístico Jan Latham-Koenig

Director asistente Iván López Reynoso

Concertinos Sebastian Kwapisz

Manuel Ramos Reynoso

Violines primeros

Benjamín Carone Trejo

Ewa Turzanska

Erik E. Sánchez González

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

Alma Deyci Osorio Miguel

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

Roberto Antonio Bustamante Benítez**

Miguel Ángel Urbieta Martínez

María Cristina Mendoza Moreno

Oswaldo Frnesto Soto Calderón

Evguine Alexeev Belin

Mariana Valencia González

Myles Patricio McKeown Meza

Violas

Francisco Cedillo Blanco*

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 baio

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

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

Próximo concierto

Jan Latham-Koenig, director artístico Tasmin Little, violín

WAGNER La cabalgata de las valquirias El ascenso de la alondra VAUGHAN WILLIAMS Canción de la noche Holst

RAVEL. Tzigane Dvořák Sinfonía no. 8

Ensayo abierto. Entrada libre. Sábado 21 de febrero/10:00 horas Sábado 21 de febrero/20:00 horas Domingo 22 de febrero/12:00 horas

^{*} Principal

^{**} Período meritorio

Dirección General de Música

Gustavo Rivero Weber, Director General

Coordinadora Ejecutiva Blanca Ontiveros Nevares

Subdirectora de Programación

Dinorah Romero Garibay

Subdirectora de Difusión y Relaciones Públicas

Edith Silva Ortiz

Jefe de la Unidad Administrativa

Rodolfo Mena Herrera

Medios Electrónicos Abigail Dader Reyes

Prensa

Pablo Hernández Enríquez

Vinculación

María Fernanda Portilla Fernández

Logística

Silvia Sánchez Meraz

Cuidado Editorial Rafael Torres Mercado

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Subdirector Ejecutivo

Fernando Saint Martin de Maria y Campos

Enlace Artístico

Clementina del Águila Cortés

Operación y Producción

Mauricio Villalba Luna

Personal

Raúl Neri Chaires

Bibliotecario

José Juan Torres Morales

Personal Técnico Eduardo Martín Tovar Hipólito Ortiz Pérez Roberto Saúl Hernández Pérez

Asistente de la Subdirección Ejecutiva Julia Gallegos Salazar

Secretarias

María Alicia González Martínez Ana Beatriz Peña Herrera

Recintos Culturales

Coordinador

José Luis Montaño Maldonado

Sala Nezahualcóyotl

Coordinador
Luis Corte Guerrero

Administrador Felipe Céspedes López

Jefe de Mantenimiento Javier Álvarez Guadarrama

Técnicos de Foro José Revilla Manterola
Jorge Alberto Galindo Galindo
Héctor García Hernández
Agustín Martínez Bonilla

Técnico de Audio Rogelio Reyes González

Jefe de Servicios Artemio Morales Reza

Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. José Narro Robles Rector

Dr. Eduardo Bárzana García Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez Secretario Administrativo

Dr. Francisco José Trigo Tavera Secretario de Desarrollo Institucional

Lic. Enrique Balp Díaz Secretario de Servicios a la Comunidad

Dr. César Iván Astudillo Reyes Abogado General

Coordinación de Difusión Cultural

Dra. María Teresa Uriarte Castañeda Coordinadora de Difusión Cultural

Mtro. Gustavo Rivero Weber Director General de Música

Programa sujeto a cambios

