

Sala Nezahualcóyotl

Sábado 28 de octubre 20:00 horas Domingo 29 de octubre 12:00 horas

Orquesta Filarmónica de la UNAM Sylvain Gasançon, director huésped

Programa

Franz Schubert (1797-1828)

Sinfonía no. 1 en re mayor, D 82

I Adagio - Allegro vivace

II Andante

III Menuetto - Allegretto

IV Allegro vivace

(Duración aproximada: 29 minutos)

Intermedio

Arnold Schönberg (1874-1951) Pelleas y Melisande, op. 5

(Duración aproximada: 41 minutos)

Sylvain Gasançon *Director huésped*

Originario de Metz en Francia, Sylvain Gasançon comenzó el aprendizaje del violín a los 5 años y, después de sus primeros conciertos a una edad muy temprana, siguió su formación en el Conservatorio Real de Bruselas con Endre Kleve. Su primer maestro de dirección orquestal fue Jean-Sébastien Béreau. Posteriormente tomó clases con Gerhard Markson en el Mozarteum de Salzburgo, Gianluigi Gelmetti

en la Academia Chigiana de Siena, Jorma Panula y Pinchas Zukerman en el Centro Nacional de las Artes de Ottawa, y de nuevo Jorma Panula en Lausana y San Petersburgo. Estudió armonía, fuga, contrapunto, análisis y orquestación en el Conservatorio Nacional Superior de Musica de París.

En 2005, ganó el Concurso Internacional Eduardo Mata de Dirección Orquestal en México y al año siguiente, ganó el segundo lugar en el Concurso Internacional Jorma Panula de Vaasa en Finlandia. Ha dirigido a la Orquesta de Cámara de Lausana, la Orquesta del Centro Nacional de las Artes de Ottawa, la Orquesta Estatal de San Petersburgo, la Orquesta de Vaasa en Finlandia, la Orquesta Nacional de Lorena, la Orquesta de Bretaña, la Sinfónica de la Región de Murcia en España, la Orquesta del Festival de Sofía, la Orquesta Estatal de São Paulo, la Filarmónica de Buenos Aires, la Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Nacional Chile, la Sinfónica Nacional de México, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Sinfónica de Minería, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la Filarmónica de la UNAM.

Es un apasionado de la musicología y la literatura. Obtuvo el grado de maestría en musicología en la Universidad de París y ahora realiza investigaciones en un laboratorio especializado en estudios de género y literatura. Es agrégé de musique.

Franz Schubert (Viena, 1797 - Viena, 1828) Sinfonía no. 1 en re mayor, D 82

Muchos artistas hubieran querido culminar su carrera con una obra como aquélla con la que otros apenas iniciaban su recorrido por el arduo camino del arte. Y para ejemplo basta un ramillete de tres botones: para decorar los jardines de la villa del cardenal Scipione Borghese, Gian Lorenzo Bernini ejecutó su escultura *La cabra Amaltea* cuando apenas contaba con 18 años de edad; a los 15, Pablo Picasso pintó su cuadro *Ciencia y caridad*, con lo cual no sólo obtuvo la Medalla de Oro en la Exposición Provincial de Málaga y una Mención Honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, sino que fue la causa de que José Ruiz Blasco, pintor de profesión, su maestro y, de pasada, su padre, colgara los pinceles; y para celebrar el cumpleaños de Innozenz Lang, el director de la institución en la que recibiera su primera formación musical, Franz Peter Schubert compuso a los 16 años de edad su *Sinfonía no. 1 en re mayor.*

Schubert había ingresado a los 11 años en el Stadtkonvikt, institución musical fundada por el Emperador Francisco II a principios del siglo XIX, gracias a que su hermosa voz de soprano le había ganado un lugar dentro del coro de niños al servicio de la Capilla Imperial. Durante los cinco años que permaneció en este lugar, mezcla de internado, cárcel y monasterio, adquirió una sólida formación, no sólo como cantante, sino como violinista y pianista, además de adquirir gran experiencia en el trabajo orquestal, pues el director del lugar, el eclesiástico y consejero del reino Innozenz Lang, había conformado una orquesta de estudiantes que todas las noches ejecutaba una sinfonía completa, además de una obertura, y de la cual Schubert no sólo llegó a ser violinista y oficial de capilla (encargado de todo lo relacionado con la iluminación necesaria para los ensayos, además de encordar, afinar, ordenar y recoger los instrumentos y las partichelas), sino que ocupó el puesto de suplente del director, lo cual le permitió en varias ocasiones dirigir la orquesta.

Sin embargo, la testosterona, que no perdona, hizo lo suyo en las delicadas cuerdas vocales de Schubert, y a la par que el bozo que sobre el labio superior le salió, la voz se le fue volviendo de gallo con nombre de emperador romano, y lo obligó a dejar de cantar en el coro (si bien es cierto que con el paso del tiempo su voz encontraría su lugar en una tesitura de barítono atenorado que le permitió formar con sus amigos cuartetos vocales). Se sabe que Schubert cantó por última vez como parte de la Capilla Imperial, aunque ya no como soprano sino como alto, el 26 de junio de 1812, y que al año siguiente abandonó el Stadtkonvikt como alumno, aun cuando siguió manteniendo estrechas relaciones con sus compañeros y maestros. De hecho, fue la orquesta del Stadtkonvikt la que ejecutó por primera vez su *Primera sinfonía*, compuesta en otoño de ese mismo año.

Si de algo es claro ejemplo su *Primera sinfonía*, no es sólo de su genialidad, sino de aquello que en alguna ocasión señaló Julio Cortázar en relación con la afirmación de que un buen escritor es antes que nada un lector inteligente; en pocas palabras: ¿quieres escribir bien?, deja de tirar tu dinero en cursos y mejor analiza la manera en la que lo han hecho los grandes escritores.

Lo cual no es diferente de aquello que aconsejaba en la pintura Paul Cézanne en cuanto a la necesidad de observar minuciosamente la naturaleza, pero no para copiarla sino para aprender de ella; es decir: ¿quieres pintar bien? no le hagas caso a Bob Ross, sino toma nota de la lógica con la que lo hace Mamá Naturaleza. En la película de Gus Van Sant, *Finding Forrester*, el joven Jamal Wallace es ayudado por el escritor ficticio William Forrester a encontrar su propia voz en la escritura copiando sus textos. De la misma manera, Schubert encontró la suya en el terreno sinfónico guiado de la mano por las obras de Haydn, Mozart y Beethoven.

Así, en su *Primera sinfonía* muestra la profunda comprensión a la que había llegado del lenguaje sinfónico de estos compositores a partir del análisis de sus obras, al grado de poder hacer propios sus recursos. Por ejemplo, el inicio del primer movimiento es una cita de la introducción con la que se abre la *Sinfonía 104* de Haydn. No obstante, aun cuando se apega a la estructura tradicional de los primeros movimientos de una sinfonía (exposición-desarrollo-reexposición), Schubert muestra ciertos rasgos propios que prefiguran lo que haría en posteriores sinfonías (sobre todo tomando en cuenta que las tres primeras se consideran el resultado de un brillante proceso de aprendizaje), como la manera en la que construye el segundo grupo de temas en la exposición a partir de un mismo motivo, del cual se sirve para elaborar el desarrollo, además de iniciar la reexposición pero con todo e introducción. Los movimientos restantes, aunque más apegados a la tradición, no dejan de asombrar por la madurez con la que un adolescente de 16 años se enfrenta y resuelve problemas con la gracia de un músico experimentado.

Arnold Schönberg (Viena, 1874 - Los Ángeles, 1951) *Pelleas y Melisande, op. 5*

Si creyéramos a pie juntillas en lo que a los ojos nos dice el versículo 28 del libro del Antiguo Testamento que lleva por nombre Números, tendríamos que aceptar que hace más de dos mil años, por uno de los caminos que conducían al antiguo reino de Moab, una asna le reclamó con indignada voz a su bestial amo por los golpes que éste le propinaba, pues, efectivamente, Balaam en tres ocasiones castigó con una vara a su montura no sólo por desviarse del sendero sino también por negarse a caminar, sin darse cuenta de que la razón de la aparente necedad del animal era la presencia en el camino de un ángel del Señor que él, a diferencia del sufrido jumento, no había atinado a ver. Pero si recordamos que los textos sagrados, y la Biblia es uno de ellos, tienen cuatro niveles de lectura —el literal, el moral, el alegórico y el anagógico—, podremos darnos cuenta de que en el texto bíblico se cumple lo que reza el viejo adagio en cuanto a que «cuando el sabio señala hacia la luna, el necio se queda mirando el dedo». Luego entonces entendemos que no es que la burra de Balaam tuviera el mismo código genético del legendario caballo Mister Ed, sino que es un signo que apela a nuestro hemisferio cerebral derecho para revelarnos su sentido correcto, al igual que aquellas expresiones del arte que caen en el terreno del llamado Simbolismo, tal y como sucede con el drama Pelleas y Melisande de Maurice Maeterlinck, en el cual se inspiraría Arnold Schönberg para la composición de su poema sinfónico del mismo nombre.

Considerado el más importante representante del drama simbolista, Maurice Maeterlinck desarrolló un tipo de teatro que explora aspectos de nuestra sensibilidad que escapan al análisis de la razón, y en el que el tema esencial de la representación no es visible en el escenario, pues la obra, al igual que los íconos de la tradición bizantina, es la imagen visible de lo invisible. Los ciegos, La intrusa e Interior, son obras representativas de esta actitud ante la vida, característica del artista simbolista para el cual el mundo es un misterio cuya esencia está cifrada en aquellos versos de Baudelaire que advierten que «La Naturaleza es un templo en el que vivos pilares dejan escapar a veces palabras confusas, que el hombre recorre entre bosques de símbolos que le miran con ojos familiares.»

Es de esta sensibilidad que surge en 1892 el drama *Pelleas y Melisande* de Maeterlinck, en el que el caballero Golaud, nieto del legendario rey Arkël, se encuentra extraviada en un espeso bosque a Melisande, extraña mujer que no revela su pasado y de la cual sólo se sabe que misteriosamente ha perdido su corona en las aguas de un arroyo, y que no desea recuperarla. Es llevada entonces por Golaud al castillo de su abuelo, donde ambos contraen matrimonio, y donde Melisande se gana el cariño del rey Arkël. Tiempo después, Melisande conoce a Pelleas, hermano menor de Golaud, y se enamora de él, y éste, dejándose arrastrar por la misma pasión, corresponde a los sentimientos de ella. Después de varios encuentros, un día, tras haberse citado en una fuente en el bosque, Melisande pierde su anillo de bodas. Al sospechar de la pareja, Golaud le pide a Yniold, el hijo que había engendrado en un matrimonio anterior, que los espíe, hasta que un día, al descubrirlos acariciándose, Golaud da muerte a Pelleas y hiere a Melisande, quien fallece después de dar a luz a una niña.

Al iqual que muchos compositores de finales del siglo XIX y principios del XX, Arnold Schönberg se sintió profundamente seducido por el lenguaje desplegado por Richard Wagner en sus dramas musicales, en especial por el uso de ideas musicales (melodías, ritmos, acordes, timbres, etcétera), vinculadas con la representación de elementos extra musicales (personajes, objetos, sentimientos y conceptos, entre otros), comúnmente llamadas Leitmotiv, y por el desarrollo de una armonía capaz de llevar a los límites de la ambigüedad la sensación de un centro tonal y, a la vez, despertar emociones nunca antes exploradas por la música, la armonía cromática. Reflejo fiel de esta admiración fue la creación, en 1899, de Noche transfigurada, sexteto de cuerdas basado en el poema homónimo de Richard Dehmel, y en el cual Schönberg lleva a los confines del paroxismo el lenguaje desplegado por Wagner en Tristán e Isolda. Curiosamente, así como fue la pasión que Richard Wagner experimentara por Mathilde Wesendonck el detonante principal de la creación de *Tristán e Isolda*, de la misma manera fueron los litros y litros de dopaminas producidas por Schönberg como consecuencia del enamoramiento que en él provocara otra Mathilde (la hermana de su profesor Alexander von Zemlinsky, y con quien se casaría años más tarde), lo que lo llevaría a componer en tan sólo tres semanas Noche transfigurada. Su

siguiente obra, terminada en 1903, pero ahora inspirada en el drama de Maurice Maeterlinck *Pelleas y Melisande*, mantiene esa misma línea.

Fue en 1902 cuando Richard Strauss, quien para ese momento había compuesto ya la mayoría de sus poemas sinfónicos, le sugirió el tema a Schönberg, el cual no sabía que por aquél entonces Claude Debussy trabajaba en una ópera sobre el mismo drama de Maeterlinck (hay que recordar que ya en 1898 Gabriel Fauré había compuesto la música incidental para la representación de la obra en Londres, y en 1905 Jean Sibelius haría lo propio para el montaje llevado a cabo en el Teatro Sueco de Helsinki). Schönberg construyó entonces su poema sinfónico, en el que pese a su continuo fluir se pueden reconocer distintas secciones que, de acuerdo al análisis realizado por Alban Berg, discípulo de Schönberg, se corresponden con los principales momentos de la obra en la que se inspira: el bosque, la boda entre Melisande y Golaud, la aparición de Pelleas, el despertar del amor en Melisande, escena en la fuente, la famosa escena en la torre (en la que Melisande deja caer su larga cabellera, que es acariciada por Pelleas), escena bajo las bóvedas, la fuente en el parque, escena de amor, la muerte de Pelleas y la muerte de Melisande. Siguiendo el modelo wagneriano, Schönberg teje el discurso sonoro a partir del uso de varios Leitmotiv, de los cuales sobresalen los relacionados con Melisande, el destino, Golaud y Pelleas.

La obra fue estrenada bajo la conducción del compositor el 25 de enero de 1905 en el Musikverein de Viena, en un concierto en el que se estrenó también la obra de quien ya para ese momento era su suegro, Alexander von Zemlinsky, *Die Seejungfrau*. Quien conozca la producción dramática de Maeterlinck en la que se inscribe *Pelleas y Melisande*, reconocerá en el lenguaje creado por Schönberg un esfuerzo por penetrar en sus misterios —y del cual no quedaría rastro alguno después de abrir las puertas del atonalismo al mundo de la música—, el mismo efecto que producen las palabras de autor de *El pájaro azul*:

Apenas expresamos algo lo empobrecemos singularmente. Creemos que nos hemos sumergido en las profundidades de los abismos y cuando volvemos a la superficie la gota de agua que pende de la pálida punta de nuestros dedos ya no se parece al mar del que procede. Creemos que hemos descubierto en una gruta maravillosos tesoros y cuando volvemos a la luz del día sólo traemos con nosotros piedras falsas y trozos de vidrio; y sin embargo en las tinieblas relumbra aún, inmutable, el tesoro.

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 Diazmuñoz (1981 a 1984, directores asociados), Jorge Velazco (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

Benjamín Carone Trejo

Ewa Turzanska

Erik E. Sánchez González Alma D. Osorio Miguel Edgardo Carone Sheptak Pavel Koulikov Beglarian 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 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 Juan Luis Sosa Alva María Cristina Mendoza Moreno Oswaldo Ernesto Soto Calderón Evquine Alexeev Belin Juan Carlos Castillo Rentería Benjamín Carone Sheptak Roberto Antonio Bustamante Benítez

Violas

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

Violonchelos

Valentín 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
Ildefonso Cedillo Blanco
Jorge Andrés Ortiz Moreno

Contrabaios

Víctor Flores Herrera*
Alexei Diorditsa Levitsky*
Fernando Gómez López
José Enrique Bertado 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 Aquilar* 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

Trombones

Benjamín Alarcón Baer* Alejandro Díaz Avendaño* Alejandro Santillán Reyes

Arnoldo Armenta Durán

Trombón baio

Emilio Franco Reyes

Tuba

Héctor Alexandro López

Timbales

Alfonso García Enciso

Percusiones

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

Arpa

Janet Paulus

Piano y celesta

E. Duane Cochran Bradley

* Principal

PRÓXIMO PROGRAMA Fuera de Temporada

Queen Sinfónico

Programa organizado por el Patronato y la Sociedad de Amigos de la OFUNAM

Alfredo Ibarra, director huésped Coro de la Benemérita II. AGOTADAS

Autónoma de Proposito AGOTADAS

Quinteto Brita DADES

As LOCALIDADES

unicos de canciones de Queen

Seleccionado por integrantes de Queen para cantar en las giras Queen Extravaganza desde 2012

Sábado 04 de noviembre 20:00 horas Domingo 05 de noviembre 12:00 horas

Dirección General de Música

Director General

Fernando Saint Martin de Maria y Campos

Prensa

Coordinadora Ejecutiva

Blanca Ontiveros Nevares

Paola Flores Rodríguez

Medios Electrónicos

Abigail Dader Reyes

Subdirectora de Programación

Dinorah Romero Garibay

Logística

Gildardo González Vértiz

Subdirectora de Difusión y Relaciones Públicas

Edith Silva Ortiz

Vinculación

María Fernanda Portilla Fernández

Jefe de la Unidad Administrativa

Rodolfo Mena Herrera

Cuidado Editorial

Rafael Torres Mercado

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Subdirectora Ejecutiva

Edith Citlali Morales Hernández

Asistente de Bibliotecario

Guillermo Sánchez Pérez

Enlace Artístico

Clementina del Águila Cortés

Personal Técnico

Eduardo Martín Tovar

Operación y Producción

Hipólito Ortiz Pérez Roberto Saúl Hernández Pérez

Mauricio Villalba Luna

Asistente de la

Coordinación Artística

Subdirección Ejecutiva

Israel Alberto Sandoval Muñoz

Julia Gallegos Salazar

Recintos Culturales

Coordinador

José Luis Montaño Maldonado

Técnicos de Foro

José Revilla Manterola

Jorge Alberto Galindo Galindo

Agustín Martínez Bonilla

Rubén Monrov Macedo

Sala Nezahualcóyotl

Coordinador Técnico

Gabriel Ramírez del Real

Coordinador

Felipe Céspedes López

Técnicos de Audio

Rogelio Reyes González Julio César Colunga Soria

Administradora

Melissa Rico Maldonado

Técnico de Iluminación

Pedro Inguanzo González

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

Mtro. Javier de la Fuente Hernández 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

