

El Niño y la Música

con la OFUNAM

Sala Nezahualcóyotl
Sábado 28 de marzo/18:00 horas
Domingo 29 de marzo/12:00 horas

IVÁN LÓPEZ REYNOSO, *director asistente*

IGOR STRAVINSKY *Polca de circo*
(1882-1971) (Duración aproximada: 4 minutos)

FRANCIS POULENC *La historia de Babar el elefantito*
(1899-1963) (Duración aproximada: 25 minutos)

SERGEI PROKOFIEV *Pedro y el lobo*
(1891-1953) (Duración aproximada: 18 minutos)

LUIS MIGUEL LOMBANA, *narrador*
ARTURO LÓPEZ «Pío», *proyección animada en tiempo real*
MARCO BARRAGÁN, *iluminación*

Iván López Reynoso

Director asistente

Originario de Guanajuato, Iván López Reynoso estudió en el Conservatorio de las Rosas. Tomó cursos de violín con Gellya Dubrova, piano con Alexander Pashkov, dirección coral con Jorge Medina y clases magistrales con Alberto Zedda, Jean-Paul Penin, Jan Latham-Koenig y Avi Ostrowsky. Estudió dirección de orquesta con Gonzalo Romeu en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, donde se tituló con mención honorífica. Actualmente es director asistente de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Ha dirigido a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Filarmónica de Jalisco, la Filarmónica Gioachino Rossini, la Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Minería, el Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, entre otras. Ha trabajado con Horacio Franco, Oxana Yablonskaya, Sebastian Kwapisz, Tambuco, Eugenia Garza, Lourdes Ambriz, Violeta Dávalos, Rebeca Olvera, Íride Martínez, Gabriela Herrera, Javier Camarena, David Lomelí, Fernando de la Mora, Octavio Arévalo, Carsten Wittmoser, Rosendo Flores, Noé Colín, Carlos Almaguer, Encarnación Vázquez y Genaro Sulvarán, entre otros. Su repertorio operístico incluye *Aída*, *Las bodas de Fígaro*, *Bastión y Bastiana*, *La serva padrona*, *L'elisir d'amore*, *La bohème*, *Il maestro di capella*, *Amahl y los visitantes nocturnos*, *Madama Butterfly*, *Le comte Ory*, *La flauta mágica*, *El gato con botas*, *El viaje a Reims* y *La Traviata*. Recientemente actuó por primera vez en el Festival de Ópera Rossini de Pesaro en Italia.

Luis Miguel Lombana

Narrador

Originario de la Ciudad de México, Luis Miguel Lombana estudió literatura dramática y teatro en la UNAM primero y posteriormente canto en la Escuela Nacional de Música. En 1989, fundó la compañía independiente Camerópera de la Ciudad. Ha recibido reconocimientos por parte de la Unión de Cronistas y Críticos de Teatro y la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro y ganó dos premios Lunas del Auditorio. Ha actuado en *Amadeus*, *Sexo, pudor y lágrimas*, *Un tranvía llamado deseo*, *Feliz siglo nuevo Doktor Freud*, *Zona templada*, *Lear después de Lear* y *El chico de la última fila*, entre otras obras de teatro. Su repertorio vocal incluye *La Bella Durmiente* (ópera rock) de Luis A. Lamadrid, *Bastián y Bastiana* y *El empresario* de Mozart, *Madre Juana* y *Despertar al sueño* de Federico Ibarra y *El fantasma de la ópera* de Andrew L. Webber. Ha dirigido *Ifigenia cruel*, *La hija de Rappaccini* y *La metamorfosis*, además de sus propias obras *Soy poeta* y *Crimen imprudencial*, entre otras. Asimismo, ha sido director de escena de *Amahl y los visitantes nocturnos* de Menotti, *El conejo y el coyote* de Víctor Rasgado, *El pequeño príncipe*, *Leoncio y Lena* y *Alicia* de Federico Ibarra y otras óperas de Puccini, Verdi, Mozart, Bellini, Donizetti, Ana Lara, Debussy, Bizet y otros compositores, en ciudades de México y Colombia.

Arturo López «Pío»

Proyección animada en tiempo real

Arturo López «Pío» es un pintor y titiritero autodidacta. Es creador de Cineamano, expresión que conjuga la pintura y el cine. Mediante equipo especializado, se proyectan sobre una pantalla imágenes realizadas con tinta china, arena, agua, aceite, titeres y otros objetos, de manera que el espectador pueda observar en tiempo real el proceso creativo de una pintura desde los primeros trazos hasta completar una secuencia o narrar una historia. Este tipo de trabajo permite colaborar con músicos durante conciertos; hasta el momento, ha colaborado con Juan Pablo Villa, Iradía Noriega, Alejandro Otaola, Francisco Barrios «el Mastuerzo», León Chávez Teixeira, Leticia Servín y Rodolfo Ritter, en ciudades de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, España, Japón, Bélgica y Corea. En México, se ha presentado en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, la Feria Internacional del Libro, el Festival Vive Latino, el Festival Espejos Sonoros, el Festival Poesía en Voz Alta, la Muestra Nacional de Teatro de Monterrey y otros encuentros en foros como el Centro Nacional de las Artes, el Museo de la Ciudad de México, el Claustro de Sor Juana, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la Fonoteca Nacional, la Academia de San Carlos, la Sala Miguel Covarrubias, el Centro Cultural de España, el Teatro el Galeón, la Biblioteca Henestrosa en Oaxaca y el Teatro Degollado de Guadalajara, por mencionar algunos.

Igor Stravinsky (Oranienbaum, 1882 - Nueva York, 1971)

Polca de circo

Aunque parezca increíble no todas las bailarinas que han gozado de gran fama han tenido cuerpo de «varita de nardo», como Anna Pávlova, Margot Fonteyn, Alicia Alonso o Maya Plisetskaya, por sólo mencionar algunas de las que más renombre han alcanzado, pues hubo una cuya cintura excedía los tres metros y cuyo peso rebasaba por mucho los mil kilogramos. Su nombre fue Modoc, y fue la *prima ballerina* de una coreografía diseñada ni más ni menos que por una de las leyendas de la historia de la danza, George Balanchine, y con música de uno de los compositores que no sólo transformaron radicalmente el lenguaje musical a principios del siglo XX, sino creador, además, de algunos de los ballets más famosos de la historia, Igor Stravinsky.

El debut de Modoc al frente de una compañía conformada por cincuenta bailarinas y cincuenta elefantes se llevó a cabo el 9 de abril de 1942 en el Madison Square Garden de Nueva York, y su éxito fue tal que el *New York Times* publicó una nota en la que comentaba que «Modoc... bailó con sorprendente gracia, siempre a tiempo con la melodía, y terminando en perfecta cadencia con el estruendoso final.» Por supuesto, Modoc era un elefante (aunque no queda claro si era elefante o elefanta) del Ringling Brothers & Barnum & Bailey Circus, que fue la compañía que le pidió a Balanchine la creación de tan singular coreografía.

Después de recibir el encargo, Balanchine se comunicó por teléfono con su amigo y compatriota Igor Stravinsky para decirle:

- Me preguntaba si te gustaría hacer un pequeño ballet conmigo.
- ¿Para quién?— preguntó Stravinsky.
- Para algunos elefantes.— contestó Balanchine
- ¿De qué edad?— inquirió Stravinsky
- Muy jóvenes.— aclaró Balanchine
- De acuerdo, si son elefantes muy jóvenes, lo haré.— afirmó Stravinsky.

Y fue así que el compositor puso manos a la obra, o más propiamente notas al pentagrama, y el 5 de febrero de 1942 concluyó la partitura para piano de la *Polca de circo* subtitulada *Para un elefante joven*. Stravinsky contrató entonces al compositor de música para películas David Raskin para que elaborara una versión de la obra para banda de alientos, la cual fue ejecutada la noche de la premier por la Ringling Circus Band.

Dos años después, Stravinsky desarrollaría una versión de la polca para orquesta completa, la cual sería ejecutada por vez primera en 1944 por la Orquesta Sinfónica de Boston bajo la batuta del propio compositor. La obra, aunque está construida sobre el característico compás en 2/4 típico de las polcas, no mantiene la regularidad rítmica de las mismas pues está plagada de acentos y contratiempos que provocan una sensación de constante desbalance y desequilibrio. Por otro

lado, el tratamiento que de los metales se hace evoca en muchos momentos el movimiento lento y pesado y el barritar de los elefantes. Hacia la parte final de la polca Stravinsky cita el tema principal de la *Marcha militar no. 1 en re mayor* de Schubert, cuya mención nunca fue considerada por el compositor como una parodia de la misma. En todo caso Stravinsky consideraba la obra en su conjunto como el equivalente de los dibujos de Henri de Toulouse-Lautrec. Stravinsky escribiría posteriormente con gran humor:

Después de dirigido mi obra para la radio desde Boston en 1944, recibí un telegrama de felicitación de Bessie, un joven paquidermo que había cargado una bailarina, y quien había escuchado la transmisión en las oficinas de invierno del circo en Sarasota. Nunca vi el ballet circense, pero me encontré con Bessie una vez en Los Ángeles y estreché su pata.

Francis Poulenc (París, 1899 - París, 1963)

La historia de Babar el elefantito

Hasta hace pocos años, las enciclopedias del mundo animal clasificaban a los elefantes dentro del orden de los paquidermos, junto con los hipopótamos y los rinocerontes, debido al grosor y la dureza de su piel, ya que el término «paquidermo» significa precisamente «de piel gruesa». Sin embargo, actualmente los elefantes ya no pertenecen al orden de los paquidermos, y no porque la piel les haya adelgazado y se les haya puesto tersa sino porque dicha clasificación ha caído en desuso para dar paso a otra que coloca a los elefantes en el orden de los proboscidios, que incluye a aquellos animales que, para comer, proyectan una estructura de su cuerpo hacia adelante para recoger el alimento, o sea, la trompa. Lo cierto es que, si bien los elefantes no conservaron su orden, sí mantuvieron las cualidades que generalmente se les atribuyen: además de una gran memoria, comportamientos asociados a la inteligencia como el duelo, el altruismo, la adopción, el juego, el uso de herramientas, el autorreconocimiento y la compasión.

Estas cualidades son recogidas en la figura de personajes famosos en el ámbito de los mitos y la literatura. En la mitología hindú el dios Ganesha es representado con cabeza de elefante, y su imagen danzante se encuentra a la entrada de casas y negocios en países como la India y Nepal, ya que representa la sabiduría que proporciona la fortaleza necesaria para vencer todos los obstáculos y triunfar en cualquier empresa. En *El segundo libro de la selva* de Rudyard Kipling, Hathi es un elefante sabio que simboliza el orden, la dignidad y la obediencia a la ley de la selva (Walt Disney lo rebajaría a comandante de un pelotón de elefantes que marchan cantando mientras destrozan la jungla). En la imaginación de Helen Aberson, Dumbo es un elefante capaz de volar con sus enormes orejas. En el cuento ilustrado de Jean de Brunhoff, *La historia de Babar, el elefantito*, el protagonista es un pequeño elefante que, huyendo de los cazadores que han dado

muerte a su madre, llega a una ciudad donde adquiere costumbres y comportamientos civilizados, para después regresar a la selva y convertirse en rey de los elefantes. Fue precisamente tomando como punto de partida esta historia que Francis Poulenc compuso en 1945 la música para ilustrar la narración del cuento de Brunhoff.

Fue Sophie, sobrina de Poulenc, quien puso una tarde sobre el atril del piano en el que su tío improvisaba para la familia el libro con *La historia de Babar, el elefantito*, pues estaba fastidiada de escuchar a su tío tocar todas las tardes de esas vacaciones de verano de 1940 la misma música «rara». Poulenc, quien no tenía hijos pero sí muy buen humor, aceptó improvisar al piano para comentar musicalmente algunas escenas del cuento. Años más tarde escribió la partitura para narrador y piano, y en 1962 el compositor Jean Françaix realizó la orquestación de la versión original bajo encargo del propio compositor.

Sergei Prokofiev (Sontsova, 1891 - Moscú, 1953)

Pedro y el lobo

En la *Lobopedia*, la *Enciclopedia ilustrada de los lobos*, nos encontramos con que existen distintas variedades de lobos: el lobo gris, el lobo rojo, el lobo ártico, el lobo himalayo, el lobo etíope, el lobo indio y el lobo del Este. Sin embargo, para que la clasificación estuviera completa habría que incluir a un lobo muy singular: el «lobo corno». A diferencia de sus primos, este lobo no vive en los bosques ni en las montañas, y tampoco en las regiones frías del polo norte sino en las notas de un cuento musical compuesto por Sergei Prokofiev llamado *Pedro y el lobo*.

De hecho, cada uno de los personajes que intervienen en este cuento, además del lobo corno, pertenecen a «especies sonoras» muy singulares: el pato oboe, el gato clarinete, el pájaro flauta, el niño cuerdas, los cazadores timbales y el abuelo fagot, pues Prokofiev consideró que cada uno de estos instrumentos era el más adecuado para representar el carácter de cada uno de ellos. El timbre nasal, gangoso y agudo del oboe resulta idóneo para evocar la sonoridad propia del graznido de un pato. El color terso, cálido y resbaladizo del clarinete define perfectamente la suavidad de los movimientos del gato. El sonido ligero, fresco y airoso de la flauta representa fielmente el canto de un pájaro. Los juegos contrapuntísticos a que da pie la combinación de violines, violas, violonchelos y contrabajos permiten pintar el temperamento alegre, juguetón y desenfadado de un niño. El aire grave, pesado y ronco del fagot se presta para describir el andar lento y la sabiduría antigua de un abuelo. La potencia del golpe de la baqueta sobre el parche del timbal imita claramente el efecto que produce en nuestros oídos el estallido del disparo de un rifle. Y, por supuesto, la profundidad, amplitud y espesura del sonido de los cornos retrata de manera insuperable la astucia, suspicacia y cautela del comportamiento de un lobo cuando acecha a su presa. Además, algunos de los animales de este cuento, como el pato y el pájaro, no sólo

tienen su propio instrumento que los describe sino que, además, hablan. Lo cual no es de extrañar si recordamos que ya hace más o menos dos mil seiscientos años los animales hablaban en las fábulas de Esopo, y que hace cuatro mil ya tenían voz en las fábulas escritas con caracteres cuneiformes en tablillas de arcilla cocida en la antigua Mesopotamia.

Cada uno de los personajes, además de estar asociado con un timbre instrumental, está relacionado con un tema melódico que contribuye a perfilar su personalidad. No obstante, la orquesta utilizada por Prokofiev no solamente está conformada por los instrumentos que describen alegóricamente a los personajes, sino que incluye también trompeta, trombón, triángulo, bombo, pandereta, platillos y tarola. La obra le fue comisionada por el Teatro Central Infantil de Moscú, con la intención de fomentar el gusto en los niños por la música. El interés y el entusiasmo de Prokofiev fueron tales que en sólo cuatro días compuso la obra completa tomando como base la adaptación que él mismo había realizado de un cuento popular ruso.

La intención original de Prokofiev al componer este cuento musical era crear una obra que sirviera para introducir a los niños al conocimiento de los timbres de los instrumentos musicales. Tenía 45 años, y, si bien ya no era un niño, sus composiciones reflejaban en más de un sentido el carácter lúdico propio de la manera en la que un niño se construye su mundo, con la misma lógica con la que, a partir de formas simples, Mozart jugaba con los elementos de la música para crear obras de una belleza intangible y atemporal.

Notas: Roberto Ruiz Guadalajara

Consulte el programa general de la Primera Temporada 2015 en
www.musica.unam.mx/programa_general

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 Rocabrana 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 Díazmuñoz (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

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 Bourguet

Toribio Amaro Aniceto

Martín Medrano Ocádiz

Violines segundos

Oswaldo 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

Roberto Antonio Bustamante Benítez

Violas

Francisco Cedillo Blanco*

Gerardo Sánchez Vizcaíno*

Patricia Hernández Zavala

Jorge Ramos Amador

Luis Magaña Pastrana

Thalia 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

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

Orquesta Filarmónica de la UNAM Segunda Temporada del 18 de abril al 28 de junio de 2015

Abono válido para los nueve conciertos de la temporada

Primer piso	\$1,920
Orquesta y Coro	\$1,280
Segundo piso	\$800
Abono Soy Fan OFUNAM (Segundo piso)	\$250

Venta especial de abonos con el 50% de descuento sin ningún requisito

- Martes 24 al domingo 29 de marzo
- Martes 07 al domingo 19 de abril
- Limitado a dos abonos por persona

Conciertos sábados y domingos Sala Nezahualcóyotl
Consulte horarios de taquilla
Informes en horas y días hábiles: 5622 7113
www.musica.unam.mx

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

