

PROGRAMA 7

TERCERA TEMPORADA OFUNAM 2024
MÚSICA Y LITERATURA

The graphic features a vibrant, abstract composition of overlapping organic shapes in shades of pink, teal, purple, and lime green. A white horizontal line is positioned across the middle, with the word 'AMIGOS' in white uppercase letters above it. Below the line, the word 'ofunam' is written in a large, white, lowercase sans-serif font. The background is a gradient of red and pink.

AMIGOS

ofunam

TERCERA TEMPORADA 2024

PROGRAMA 7

The Unanswered Question (La pregunta sin responder) (6 minutos)

Charles Ives (1874-1954)

Shéhérazade (17 minutos)

Maurice Ravel (1875-1937)

Egmont, Op. 84 (43 minutos)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Oliver Díaz, director huésped

Anabel De la Mora, soprano

Haydeé Boetto, narradora

Sábado 16 de noviembre 20:00 horas

Domingo 17 de noviembre 12:00 horas

Sala Nezahualcóyotl

OLIVER DÍAZ

Director huésped

Tras egresar de la carrera de piano en el Conservatorio Peabody de la Universidad Johns Hopkins, Oliver Díaz recibió la beca Bruno Walter para estudiar dirección de orquesta en la Escuela de Música Juilliard con Otto-Werner Mueller, Charles Dutoit y Yuri Temirkanov. De vuelta en España, fundó la Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón y la Sinfónica Barbieri. Ha dirigido la Orquesta de Radio Televisión Española, la Sinfónica de Castilla y León, la Sinfónica del Gran Teatro del Liceu, la Orquesta de Montecarlo, la Filarmónica de Belgrado, la Filarmónica de Malta, la Sinfónica de Nueva Ámsterdam, la Filarmónica de Cluj, la Filarmónica Rusa y la Orquesta Nacional de Perú, entre otras. Ha dirigido óperas en escenarios de España, Francia, Italia, México, Omán y Rusia. Desde 2022 es director artístico del Festival de Verano de Malta. Entre 2015 y 2019, fue director musical del Teatro de la Zarzuela de Madrid y es vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Orquesta. Recientemente, ha trabajado como compositor y arreglista para el Teatro de la Zarzuela, la Orquesta de Radio Televisión Española y la Compañía Nacional de Danza. Ha realizado más de una docena de grabaciones para diversos sellos.

www.amigosofunam.org

ANABEL DE LA MORA

Soprano

Originaria de Guadalajara, Anabel De la Mora ganó el Concurso Carlo Morelli, el Iberoamericano Irma González, el Orfeo Concurso de Canto Lírico de América en Costa Rica, el tercer lugar en el Internacional Francisco Araiza y ha sido embajadora en Operalia. Ha sido solista con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Jalisco, la Sinfónica del Estado de México, la Sinfónica de Yucatán, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Camerata de Coahuila y otras más, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, José Luis Castillo, Gustavo Rivero Weber, Juan Carlos Lomónaco, Scott Yoo, Rodrigo Macías, Ramón Shade e Iván López Reynoso, por mencionar algunos. Ha compartido escenario con Javier Camarena y Rolando Villazón, entre otros. Su repertorio incluye obras y óperas de Beethoven, Bernstein, Donizetti, Gluck, Górecki, Federico Ibarra, Ligeti, Mahler, Mozart, Orff, Rossini, Johann Strauss II, Verdi y Villa-Lobos. Se ha presentado en escenarios de Alemania, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Suiza.

Se presentó por primera vez con la OFUNAM el 3 y 4 de marzo de 2012 interpretando la parte vocal de la Sinfonía núm. 4 de Gustav Mahler, bajo la dirección de Avi Ostrowsky.

www.amigosofunam.org

HAYDEÉ BOETTO

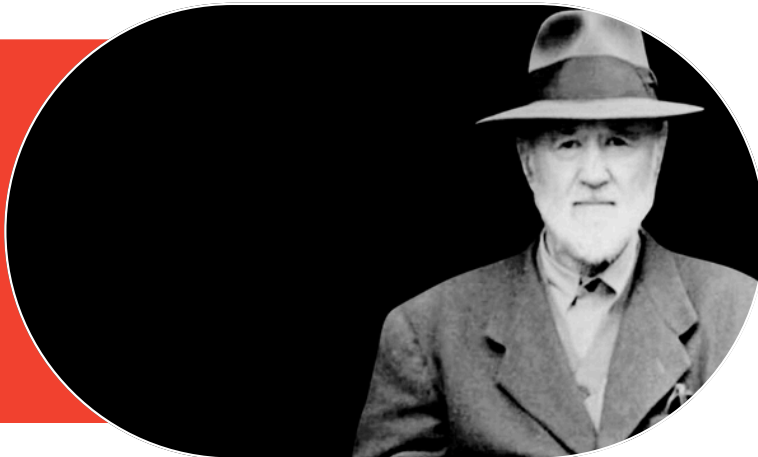
Narradora

Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Haydeé Boetto complementó sus estudios con diversos talleres de formación teatral. Ha colaborado en numerosas obras y ha trabajado con Alberto Lomnitz, Germán Castillo, Ana Francis Mor, Carlos Corona, Perla Szuchmacher y Enrique Singer, entre otros directores. Ha participado en festivales de Chile, China, Colombia, España, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. Ha impartido clases en la UNAM, la Universidad Pedagógica Nacional y el INBAL. Ha escrito y adaptado textos teatrales, además del libro *A jugar al teatro*. Dirigió *Venta de garage*, la ópera *Hansel y Gretel* de Humperdinck, *Breve fábula electoral*, *La graciosa comitiva del Leteo*, *Mundos secretos* y otros proyectos. Ha trabajado en series radio y televisión, como *Aria de divertimento* que ganó la Bienal Internacional de Radio. Recibió el premio *Alas y Raíces*, actriz revelación de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro y ha sido becaria del Fonca. En 2018 representó a México en *Iberescena*. Fue Subcoordinadora Nacional de Teatro del INBAL, directora de programación artística del Centro Nacional de las Artes y ahora dirige el Centro Cultural Helénico y la compañía *Núbila Teatro*.

www.amigosofunam.org

CHARLES IVES (1874-1954)

THE UNANSWERED QUESTION (LA PREGUNTA SIN RESPONDER)

Charles Ives es considerado uno de los compositores más innovadores y visionarios de Estados Unidos, célebre por su enfoque experimental y su habilidad para fusionar diversos estilos musicales en una sola obra.

Las composiciones de Ives a menudo incorporan fragmentos de himnos, canciones populares y melodías patrióticas, demostrando su profundo apego a la cultura y vida estadounidenses. Esta amalgama de materiales musicales variados constituye una de las características más distintivas de su estilo. Fue uno de los primeros compositores en explorar técnicas como el uso de clusters de notas, la implementación de ritmos irregulares y la experimentación con la forma musical. Su obra anticipó muchas de las innovaciones que posteriormente caracterizarían la música del siglo XX.

"The Unanswered Question" (1908) de Charles Ives es una obra que ejemplifica la innovación y experimentación musical del compositor estadounidense. La pieza se caracteriza por: utilizar diferentes grupos instrumentales que tocan en tempo independiente, creando un diálogo musical que refleja la desconexión y la coexistencia de diversas ideas.

La obra es un ejemplo de politonalidad y superposición de elementos musicales, con capas de sonido que representan ideas filosóficas en conflicto. Cada grupo instrumental tiene un papel simbólico en la obra: las cuerdas representan el "silencio de los druidas", la trompeta plantea "la pregunta", y los vientos intentan, de manera cada vez más frenética, responder a esta pregunta sin éxito.

"The Unanswered Question" ha sido reconocida como una de las composiciones más profundas y filosóficas del repertorio estadounidense. A través de su estructura innovadora, Ives cuestiona las certezas establecidas y explora la naturaleza de la existencia y la búsqueda de respuestas, lo que la convierte en una obra relevante no solo en el ámbito musical, sino también en el filosófico y cultural.

La obra fue estrenada el 11 de mayo de 1946 en Nueva York, bajo la dirección de Theodore Bloomfield, con la Orquesta de Cámara Estudiantil de la Juilliard School. Aunque la obra fue compuesta décadas antes, su estreno tardío refleja la naturaleza radical de la composición, que no fue inmediatamente comprendida o aceptada en su tiempo. La obra fue posteriormente grabada y dirigida por Leonard Bernstein en 1954, lo que ayudó a consolidar su posición en el canon musical.

La obra no está dividida en movimientos tradicionales, pero puede analizarse en tres capas o secciones principales:

1. Las Cuerdas (Silencio de los Druidas que Saben, Ven y No Responden): Las cuerdas representan un fondo de calma y eternidad, tocando una serie de acordes suaves y sostenidos. Esta música tranquila y estática simboliza el universo y la inmutabilidad del tiempo. Ives lo describe como "el silencio de los druidas", una referencia a la antigua sabiduría que permanece indiferente a la búsqueda humana.

2. La Trompeta (La Pregunta): La trompeta solista plantea "la pregunta" seis veces a lo largo de la obra. Es una melodía breve y misteriosa, que parece flotar en el espacio, desconectada del fondo tranquilo de las cuerdas. La pregunta, nunca definida explícitamente, puede interpretarse como una interrogante existencial, fundamental para la humanidad.

3. Los Vientos (Las Respuestas que Buscan el Infinito): Un conjunto de vientos responde a cada pregunta de la trompeta, con respuestas que se vuelven progresivamente más disonantes y caóticas. Al principio, las respuestas parecen tranquilas, pero a medida que avanzan, se vuelven cada vez más agitadas y complejas, reflejando la confusión y la frustración.

La OFUNAM interpretó esta pieza por primera vez el 21 y 23 de noviembre de 1969 en el Auditorio Justo Sierra / Teatro Metropolitano bajo la dirección de Gerald Thatcher. La ocasión más reciente en que se interpretó fue el 28, 29 y 30 de abril de 1994, en la Sala Nezahualcóyotl, bajo la dirección de Ronald Zolman.

MAURICE RAVEL (1875-1937) SHÉHÉRAZADE

Maurice Ravel, uno de los compositores franceses más trascendentales del siglo XX, renombrado por su incomparable destreza en la orquestación y su capacidad para engendrar texturas sonoras de una riqueza y complejidad inigualables.

Aunque comúnmente asociado con el movimiento impresionista, Ravel cultivó un estilo personal que fusiona la claridad estructural con una sutilidad armónica y melódica. Su música, rica en matices de luz y sombra, representa de manera eminente los principios estéticos del impresionismo, aunque con una voz distintivamente propia.

"Shéhérazade" es una obra que destaca por su capacidad para capturar la esencia de lo exótico y lo sensual a través de la música. Ravel utiliza su habilidad para la orquestación para crear un ambiente sonoro rico y evocador, que traslada al oyente a un mundo de fantasía oriental. La obra es un ejemplo claro del dominio de Ravel en la orquestación, con una utilización precisa y efectiva de los timbres orquestales para crear atmósferas variadas. Las texturas sonoras son complejas y están cuidadosamente diseñadas para resaltar las cualidades exóticas y misteriosas del material temático.

La obra está concebida para la voz solista, y Ravel pone un énfasis particular en la interacción entre la línea vocal y la orquesta. Las melodías vocales están llenas de giros ornamentales y frases largas que evocan la cadencia de la narración oriental.

Ravel se inspira en la fascinación occidental por el Oriente, incorporando escalas modales y ritmos que evocan la música del Medio Oriente. Este interés por lo exótico es un reflejo de la corriente orientalista que estaba en auge en la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX.

Cada canción de la suite tiene su propio motivo temático, que Ravel desarrolla y transforma a lo largo de la obra. Estos motivos contribuyen a la cohesión de la pieza y a su carácter narrativo.

"Shéhérazade" fue estrenada el 17 de mayo de 1904 en París. La obra fue dirigida por Alfred Cortot, un renombrado pianista y director, y la interpretación estuvo a cargo de la mezzo-soprano Jeanne Hatto, quien fue la solista en esta primera presentación. La orquesta fue la Orchestre Lamoureux, una de las orquestas más prestigiosas de Francia en ese momento, conocida por su interpretación de repertorio contemporáneo.

La obra consta de tres movimientos, cada uno de los cuales explora diferentes aspectos de la narrativa y la emoción, utilizando una variedad de recursos musicales para crear un paisaje sonoro complejo y evocador.

1. "Asie" (Asia). Este primer movimiento es el más largo y ambicioso de la suite. Comienza con una introducción orquestal que establece el tono exótico y misterioso de la pieza. La voz entra con una melodía lenta y amplia que expresa el deseo de viajar a tierras lejanas y desconocidas, describiendo paisajes imaginarios y experiencias sensoriales exóticas. El movimiento destaca por su rica paleta orquestal, con un uso destacado de las cuerdas y los instrumentos de viento-madera para crear texturas sonoras que evocan la grandeza y la opulencia de las tierras orientales.

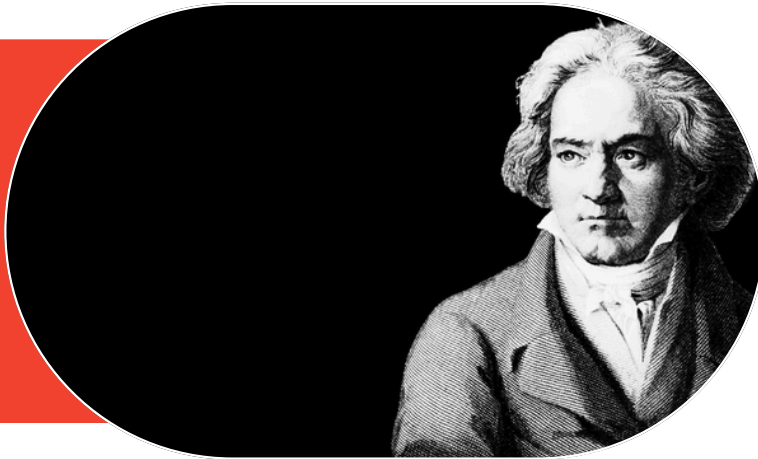
2. "La Flûte Enchantée" (La Flauta Encantada). El segundo movimiento es más íntimo y reflexivo, centrándose en un episodio romántico entre dos amantes. La flauta, que tiene un papel destacado en este movimiento, simboliza la voz del amado, y su sonido está estrechamente vinculado con la línea vocal. La estructura del movimiento se basa en un diálogo entre la voz y la flauta, que imita y complementa las frases melódicas de la cantante. Esta interacción crea una atmósfera de ensueño y delicadeza, subrayada por la orquestación tenue y transparente.

3. "L'Indifférent" (El Indiferente). El tercer y último movimiento es una reflexión melancólica sobre el encuentro con un joven indiferente. La música refleja la mezcla de deseo y resignación que siente la protagonista ante la indiferencia del joven. La voz adopta un tono narrativo, describiendo al joven con una mezcla de admiración y tristeza. La música es menos apasionada que en los movimientos anteriores, reflejando la resignación de la protagonista ante la indiferencia del joven.

La OFUNAM interpretó esta maravillosa pieza de Ravel por primera y única ocasión en marzo de 1938 en el Anfiteatro Simón Bolívar bajo la dirección de José F. Vásquez y María Luisa Escobar de Rocabrana en la parte solista

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

EGMONT, OPUS 84

Ludwig van Beethoven se erige como una de las figuras más trascendentales en la historia de la música clásica. Su obra, que se extiende desde el clasicismo hasta los albores del romanticismo, es venerada por su profunda innovación, su expresividad emocional y su rigor estructural. Beethoven transformó la música al plasmar en ella una intensidad emocional sin precedentes, empleando una rica paleta orquestal y una construcción melódica y armónica que rompió con los cánones establecidos.

Como figura central en la transición del clasicismo al romanticismo, Beethoven desafió y superó las convenciones de su época, abriendo nuevas posibilidades para la música occidental. Su legado es un testimonio duradero de su genio creativo y de su impacto perdurable en la historia de la música.

La música incidental para la obra "Egmont" de Ludwig van Beethoven es una de las composiciones más emblemáticas de su carrera, en la que combina magistralmente sus características musicales con un profundo sentido histórico y social. Fue compuesta por Beethoven entre octubre de 1809 y junio de 1810 para acompañar la tragedia homónima de Johann Wolfgang von Goethe (escrita en 1788). Esta obra es un claro ejemplo del estilo heroico de Beethoven, donde la música no solo complementa el drama, sino que también eleva su contenido emocional y político.

Beethoven, inspirado por el tema de la libertad y la lucha contra la opresión, compuso una música que refleja el espíritu heroico y trágico del Conde de Egmont, un noble flamenco que se enfrentó a la tiranía española en el siglo XVI. La música expresa tanto el sufrimiento como la esperanza de un pueblo oprimido.

La obra de Goethe fue especialmente significativa para el público alemán, ya que Egmont simbolizaba la lucha por la libertad contra la opresión extranjera, un tema que resonaba fuertemente en un tiempo de ocupación napoleónica.

La música incidental de Egmont se estrenó el 15 de junio de 1810 en el Teatro de la Corte Imperial de Viena, durante una representación de la obra de Goethe. El director de la orquesta en ese momento fue Ignaz von Seyfried, un contemporáneo de Beethoven, conocido por su trabajo como director y compositor.

La música incidental para Egmont consta de una "Obertura" y nueve partes adicionales, que incluyen canciones, piezas instrumentales y un melólogo (recitación con acompañamiento musical). A continuación, se describe cada una de estas secciones:

Obertura: La Obertura es quizás la parte más famosa de la música incidental para Egmont. Comienza con un motivo sombrío en las cuerdas bajas, que representa el destino trágico de Egmont. Este motivo se desarrolla a lo largo de la pieza, construyendo un crescendo hacia un clímax heroico que simboliza la lucha por la libertad. La Obertura termina en un tono triunfal, anticipando la victoria moral de Egmont, aunque su muerte es inminente.

Lied: "Die Trommel gerühret" (La percusión resuena). Este lied es cantado por Clärchen, el interés amoroso de Egmont. Es un llamado a las armas, lleno de energía y determinación. La música es vibrante y marcial, reflejando el espíritu combativo del pueblo flamenco.

Entr'acte I. El primer interludio instrumental sirve como transición entre las escenas del drama. Es una pieza corta y dinámica que continúa el tono marcial y urgente establecido en el lied anterior.

Entr'acte II. Este interludio es más sombrío, reflejando el creciente peligro al que se enfrenta Egmont. La orquestación es más oscura, con un uso prominente de cuerdas bajas y maderas.

Lied: "Freudvoll und leidvoll" (Alegre y doloroso). Otro lied interpretado por Clärchen, donde se explora la dualidad de la alegría y el dolor en el amor. La música es lírica y expresiva, con un acompañamiento orquestal que subraya las emociones del texto.

Entr'acte III. Este interludio introduce un tono más melancólico, presagiando el destino trágico de Egmont. La música es lenta y reflexiva, creando un ambiente de tensión emocional.

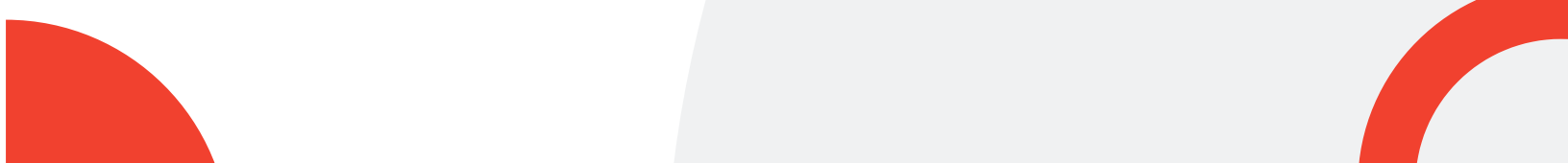

Melodrama. En este segmento, la recitación de un texto dramático por un actor es acompañada por la orquesta. La música sigue las inflexiones del habla, intensificando el impacto emocional de las palabras.

Entr'acte IV. Este interludio es breve pero intenso, preparando el terreno para el clímax del drama. La música se vuelve más agitada, con rápidas escalas en las cuerdas y fuertes acentos en los metales.

Sinfonía de la Victoria. Esta pieza final celebra simbólicamente la victoria de Egmont. Aunque el personaje muere, la música sugiere que su sacrificio no fue en vano, y que la lucha por la libertad continuará. Es una conclusión triunfante que subraya el mensaje de esperanza y resistencia.

La OFUNAM interpretó esta obra por primera vez el 8 de mayo de 1970 en el Auditorio Justo Sierra bajo la dirección de Eduardo Mata y Rosario Andrade en la parte solista. La ocasión más reciente en que se interpretó fue el 31 de enero y 1 de febrero de 2004 en la Sala Nezahualcóyotl bajo la dirección de Zouhuang Chen y Verónica Murua y Eduardo Lizalde como solistas.

TERCERA TEMPORADA 2024

PRÓXIMO PROGRAMA

Fotografía de Marco Borggreve

PROGRAMA EXTRAORDINARIO

Preludio y muerte de Isolda, de Tristán e Isolda (17 minutos)

Richard Wagner (1813-183)

Obertura-fantasia Romeo y Julieta (19 minutos)

Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893)

Concierto para violín en re mayor, Op. 77 (38 minutos)

Johannes Brahms (1833-1897)

Sylvain Gasançon, director titular

Leonidas Kavakos, violín

Viernes 29 de noviembre 20:00 horas

Sábado 30 de noviembre 20:00 horas

Sala Nezahualcóyotl

POR PRIMERA VEZ EN MÉXICO

LEONIDAS KAVAKOS

CON LA OFUNAM

SYLVAIN GASANÇON, DIRECTOR TITULAR

Viernes 29 y sábado 30 noviembre 2024 • 20:00 hrs

SALA NEZAHUALCÓYOTL

Conciertos a beneficio de la OFUNAM

Organizados con el Patronato y la Sociedad de Amigos de la OFUNAM

PRIMER PISO \$1,500, ORQUESTA CORO \$900 Y SEGUNDO PISO \$600

www.amigosofunam.org

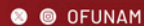

Amigos OFUNAM

www.musica.unam.mx

MÚSICA UNAM

OFUNAM

Sistema de Transferencias y Pagos
Tu solución en transferencias electrónicas

COMPARTIENDO LA PASIÓN POR LA MÚSICA