

PRIMERA TEMPORADA OFUNAM 2026

PROGRAMA 6

JORNADAS DE MUJERES EN LA MÚSICA

PROGRAMA 6

JORNADAS DE MUJERES EN LA MÚSICA

LIGIA AMADIO
DIRECTORA HUÉSPED
PABLO GARIBAY, GUITARRA

Sábado 14 de marzo, 20:00 horas
Domingo 15 de marzo, 12:00 horas

Elena y los recuerdos del porvenir
Erika Vega (1987)
Concierto de Aranjuez
Joaquín Rodrigo (1901-1999)
Sinfonía núm. 5 en do menor, Op. 67
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sala Nezahualcóyotl

AMIGOS

ofunam

*Compartiendo la pasión por
la música*

PRIMERA TEMPORADA 2026

PROGRAMA 6 JORNADA DE MUJERES EN LA MÚSICA

Elena y los recuerdos del porvenir (16 minutos)

Erika Vega (1987)

Concierto de Aranjuez (23 minutos)

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Sinfonía núm. 5 en do menor, Op. 67 (32 minutos)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Ligia Amadio, directora huésped

Pablo Garibay, guitarra

Sábado 14 de marzo, 20:00 horas

Domingo 15 de marzo, 12:00 horas

Sala Nezahualcóyotl

Ligia Amadio

La directora brasileña Ligia Amadio es titular de la Orquesta Sinfónica de Minas Gerais. Ha sido directora musical de la Orquesta Filarmónica de Montevideo (2017-2021), directora artística de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, directora musical y artística de la Orquesta Sinfónica de Río de Janeiro (1996-2008) y directora musical de la Orquesta Municipal de Campinas, en Brasil. Ha dirigido orquestas como la Filarmónica de Baden-Baden, la Sinfónica de Jerusalén, la Sinfónica de la Radio de los Países Bajos, la Sinfónica de Islandia, la Filarmónica de Málaga, la Sinfónica de la Radio y Televisión de Eslovenia, la Filarmónica de Tailandia, la Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Orquesta Filarmónica de Málaga y la OFUNAM. Fue la primera mujer en ganar el Concurso Internacional de Dirección Orquestal de Tokio (1997) y obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional de Santiago de Chile (1998). Es creadora del Movimiento Mujeres Directoras y del Simposio Internacional Mulheres Regentes / Mujeres Directoras / Women Conductors, realizado en São Paulo (2016), Montevideo (2018) y en formato virtual (2020), con la participación de 976 personas de 36 países. En 2022 recibió el Premio Nacional Clásica, en Buenos Aires, en la categoría Política con Perspectiva de Género. En 2024 participó en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, en Estados Unidos, con una conferencia sobre "Brecha de Género a través del Arte y Cultura".

www.amigosofunam.org

Pablo Garibay

Guitarrista mexicano con una trayectoria desarrollada en México, Europa, Estados Unidos, Asia y África. Ha obtenido primeros lugares en más de quince concursos nacionales e internacionales, entre ellos los certámenes Francisco Tárrega y Julián Arcas en España, René Bartoli en Francia, Manuel M. Ponce en México, JoAnn Falletta en Estados Unidos y los Concursos Internacionales de Gevelsberg y Aachen en Alemania. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar. Ha trabajado con directores como Leo Brouwer, JoAnn Falletta, Juan Carlos Lomónaco, Iván López Reynoso, Gustavo Rivero Weber y Clément Nonciaux. Estrenó en México la Cantata de Perugia de Leo Brouwer y ha interpretado el Concierto del Sur de Manuel M. Ponce en salas como la Chaikovsky de Moscú. En 2024 presentó el Concierto de Aranjuez en ese recinto. Ha participado en estrenos de obras de Enrico Chapela, Hebert Vázquez, Tomás Barreiro, Mateo Barreiro y Diógenes Rivas. En 2025 realizó el estreno mundial del Tercer Concierto para guitarra y orquesta de Eduardo Angulo en Moscú. Fue becario del Programa de Creadores Escénicos con Trayectoria del FONCA. Ha grabado para los sellos Naxos, Urtext, RTVE y Fleur de Son Classics. Además de su labor como concertista, es profesor en guitarlabonline.com; asimismo, desarrolla actividades de producción y grabación.

www.amigosofunam.org

“UN ENCUENTRO ENTRE SENSIBILIDAD, VIRTUOSISMO Y TRADICIÓN SINFÓNICA.”

La Orquesta Filarmónica de la UNAM presenta su Sexto Programa de la temporada, dentro del ciclo Jornadas de mujeres en la música, bajo la dirección de la reconocida maestra brasileña Ligia Amadio. Será un programa que reúne creación contemporánea mexicana, virtuosismo guitarrístico y una de las sinfonías más célebres del repertorio.

El programa abre con Elena y los recuerdos del porvenir, obra de la compositora mexicana Erika Vega. La partitura propone una atmósfera evocadora donde memoria y sonido dialogan con libertad. Su lenguaje combina color orquestal, lirismo y una clara sensibilidad narrativa. La obra introduce al público en un espacio musical que mira al presente de la creación mexicana.

La segunda parte del programa presenta uno de los conciertos más queridos por el público: el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. La interpretación estará a cargo del talentoso guitarrista mexicano Pablo Garibay, reconocido por la claridad de su sonido, su musicalidad y su presencia escénica.

El programa concluye con la poderosa Sinfonía núm. 5 de Ludwig van Beethoven. Desde sus primeras cuatro notas, la obra despliega un discurso musical de gran energía y tensión dramática. Beethoven construye un recorrido que avanza desde la oscuridad inicial hasta una afirmación final luminosa y contundente.

Un programa pensado para escuchar, descubrir y emocionarse. Una oportunidad maravillosa para vivir la música en su máxima expresión.

AMIGOS DE LA OFUNAM – Compartiendo la Pasión por la Música.

www.amigosofunam.org

ERIKA VEGA (1987).

ELENA Y LOS RECUERDOS DEL PORVENIR.

Erika Vega: Creación, Arco y Contemporaneidad Mexicana

Erika Vega es compositora y violinista mexicana, una de las voces más destacadas de la creación contemporánea en México. Su perfil combina práctica instrumental y escritura musical, integrando tradición académica y experimentación. Su obra explora la relación entre acústica, gesto físico y arquitectura sonora, ampliando las posibilidades expresivas del violín y otros instrumentos de cuerda. Contribuye a la visibilidad de mujeres creadoras y fortalece el vínculo entre interpretación y composición en el ámbito académico y concertístico.

La principal contribución de Erika Vega radica en fortalecer el vínculo entre intérprete y creador. Su obra demuestra que el conocimiento técnico puede traducirse en lenguaje personal, y que la composición puede ser una forma de investigación.

Elena y los recuerdos del porvenir: Memoria y Sonido

La obra se inserta en la vanguardia mexicana del siglo XXI, periodo de creciente visibilidad para las creadoras en espacios académicos y de concierto. El interés por la memoria histórica y la identidad femenina atraviesa buena parte de la producción artística reciente en México.

Vega aborda estos temas desde una perspectiva poética, no política explícita. Su obra se alinea con la discusión sobre el rescate de la narrativa femenina mexicana y su traducción a lenguajes contemporáneos. La novela de Elena Garro —que explora el tiempo estático, la opresión y el olvido en el pueblo ficticio de Ixtepec— proporciona el marco conceptual.

En este contexto, la creación musical se vincula con literatura, historia y estudios culturales, estableciendo diálogos interdisciplinarios que enriquecen la producción artística actual.

Su estreno se llevó a cabo el 31 de octubre de 2025, en la Clausura del 47vo. Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Ludwig Carrasco.

Características Musicales Principales

Lenguaje armónico expandido. Existen centros tonales perceptibles, aunque no tradicionales. La tensión se construye mediante superposición de intervalos y contrastes dinámicos.

Texturas granulares. Uso de técnicas extendidas para crear sonidos que evocan fragmentos de recuerdos. Las cuerdas emplean sul ponticello para atmósferas metálicas y frías.

Microtonalidad. Desafinaciones controladas que sugieren la distorsión de la memoria con el paso del tiempo.

Ritmo no constante. Se alternan secciones de pulso definido con episodios de suspensión métrica. Esta oscilación refuerza la idea de recuerdo fragmentado. Aparecen células rítmicas circulares que se repiten con variaciones mínimas, simulando el tiempo estático del pueblo de Ixtepec.

Manejo del silencio. El silencio funciona como espacio arquitectónico donde resuenan las notas anteriores, creando una experiencia inmersiva.

Orquestación transparente. Las texturas son claras; no hay saturación tímbrica. Cada instrumento mantiene su identidad dentro del ensamble.

Aportación a la Música

Diálogo interdisciplinario. La obra contribuye a la articulación entre literatura mexicana y música contemporánea. Integra reflexión estética sin abandonar claridad formal, estableciendo un puente entre la narrativa de Elena Garro y la complejidad de la música espectral y textural.

Presencia femenina. Refuerza la presencia de creadoras mexicanas en el repertorio actual. En un contexto de visibilidad creciente, la obra de Vega consolida el modelo de compositora-intérprete como figura activa en el escenario académico y concertístico.

En el ámbito universitario, Elena y los recuerdos del porvenir se estudia como ejemplo de intertextualidad, donde la estructura literaria dicta la forma musical, rompiendo con los esquemas sinfónicos tradicionales.

En conversaciones públicas, la compositora ha señalado que la idea central de la obra nació al releer la novela de Elena Garro y observar cómo el pasado se presenta como presente continuo. Esa percepción literaria se trasladó a la música mediante la repetición transformada de motivos.

La literatura no actuó como argumento a ilustrar, sino como detonante estructural. La circularidad temporal de Garro encontró equivalencia en células rítmicas que regresan siempre diferentes, como los recuerdos que el tiempo deforma.

Erika Vega logra con esta obra una síntesis entre literatura, memoria y sonido. No ilustra la novela de Elena Garro: la recrea desde dentro, utilizando los recursos de la música contemporánea para explorar las mismas preguntas sobre el tiempo, la identidad y el olvido.

Su trabajo confirma que la creación musical actual puede dialogar con la tradición literaria sin perder rigor técnico ni ambición estética. La obra permanece como testimonio sonoro de un "porvenir" que, en la música de Vega, sigue resonando más allá del silencio.

Esta será la PRIMERA ocasión en que esta obra forme parte del repertorio de la orquesta.

JOAQUÍN RODRIGO (1901-1999). CONCIERTO DE ARANJUEZ.

Joaquín Rodrigo: Claridad Clásica y Memoria Española

Joaquín Rodrigo (Sagunto, 1901 – Madrid, 1999) fue compositor español, máximo exponente del nacionalismo musical del siglo XX. Afectado por ceguera casi total desde los tres años, desarrolló una memoria auditiva prodigiosa y un método de trabajo basado en el dictado. Su obra fusiona formas clásicas con evocaciones de la tradición española, sin recurrir al folclor literal. El Concierto de Aranjuez (1939) para guitarra y orquesta se convirtió en la pieza más emblemática del repertorio guitarrístico internacional. Rodrigo consolidó la guitarra como instrumento solista en el ámbito sinfónico y creó un lenguaje accesible, equilibrado y profundamente emotivo.

Su vida, marcada por la oscuridad física, fue una constante creación de luz sonora. Como él mismo dijo, la música le permitió ver el mundo con una claridad que sus ojos nunca tuvieron.

Concierto de Aranjuez: Memoria, Forma y Claridad Sonora

Rodrigo compuso el concierto en París, justo al final de la Guerra Civil Española y al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El país estaba devastado. La obra no aborda el conflicto de manera explícita, pero su tono elegíaco se ha leído como respuesta íntima a ese periodo de caos y destrucción.

El título remite al Palacio Real y los jardines de Aranjuez, símbolo del siglo XVIII español. Rodrigo no busca reconstrucción histórica literal. Propone una evocación estilizada de una España idílica y cortesana, funcionando como bálsamo emocional en un momento de crisis.

El estreno tuvo lugar el 9 de noviembre de 1940 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. El solista fue Regino Sainz de la Maza, a quien la obra está dedicada. La dirección corrió a cargo de César Mendoza Lasalle al frente de la Orquesta Filarmónica de Barcelona.

Características Musicales.

Lenguaje armónico. Se inscribe en una tonalidad ampliada, con disonancias moderadas que no comprometen la estabilidad. La claridad predomina sobre la experimentación.

Orquestación. Rodrigo utiliza una orquestación ligera y transparente que nunca cubre el sonido natural de la guitarra. Reduce la masa orquestal en momentos clave y emplea maderas y cuerdas con textura sutil. Este equilibrio permitió que una guitarra acústica no se perdiera entre los metales y las cuerdas.

Forma. Responde al modelo clásico de tres movimientos. La orquesta no compite: dialoga con la guitarra en planos diferenciados.

Ritmo. Incorpora danzas españolas —zapateado, fanfarria— con tratamiento académico. El ritmo evoca, no cita. En el primer movimiento, la amalgama de 6/8 y 3/4 recuerda al pulso popular sin caer en folclorismo directo.

Descripción de los Movimientos

I. Allegro con spirito

Es una explosión de luz. Adopta forma sonata. Comienza con un ritmo marcado en compás ternario. La guitarra presenta acordes secos y rasgueos que evocan fiestas populares. El segundo tema es más lírico. La orquesta introduce contrastes dinámicos claros. El desarrollo es breve; privilegia el diálogo directo. El carácter general es optimista, vital y fresco.

II. Adagio

Es el corazón del concierto y una de las melodías más famosas de la historia. Se abre con un solo de corno inglés de una belleza contenida. La guitarra responde con arpeggios delicados. La melodía es amplia, el tempo estable. La tensión crece gradualmente, sin exceso retórico, hasta alcanzar un clímax orquestal desgarrador antes de retornar al silencio.

Se dice que este movimiento refleja la tristeza de Rodrigo por la pérdida de su primer hijo y su fe puesta a prueba. Es una conversación íntima, melancólica y profundamente espiritual. El movimiento se interpreta con frecuencia de forma independiente.

III. Allegro gentile

Retoma el carácter cortesano. Es breve, con estructura cercana al minué o danza borbónica. El ritmo es ligero y juguetón. La escritura combina gracia y precisión. La guitarra despliega figuraciones ágiles sin virtuosismo exhibicionista. El cierre es suave y elegante, como si el sueño de Aranjuez se desvaneciera poco a poco.

Recepción y Proyección

El estreno tuvo buena acogida. La crítica destacó la originalidad de integrar guitarra y orquesta con equilibrio técnico. La obra pronto se difundió por Europa y América. En el siglo XX se convirtió en referencia obligada para guitarristas. Intérpretes como Narciso Yepes y Julian Bream ampliaron su circulación internacional. Su influencia ha cruzado géneros, siendo reinterpretada desde el jazz de Miles Davis hasta el pop moderno.

Aportación al Repertorio

Legitimación de la guitarra. Rodrigo logró lo que parecía imposible: que una guitarra acústica mantuviera su presencia frente a una orquesta sinfónica completa. El concierto sacó la guitarra de las tabernas y los salones pequeños para llevarla a los grandes templos de la música clásica. Abrió el camino a nuevas obras para guitarra y orquesta.

Identidad nacional sin folclorismo. Proyectó una imagen internacional de la música española del siglo XX distinta al exotismo superficial. Presentó un lenguaje disciplinado, formalmente sólido y de gran refinamiento.

Valor simbólico. El Adagio ha adquirido una dimensión que trasciende lo musical. Su carga emocional —vinculada a la experiencia personal del compositor— lo ha convertido en pieza presente en ceremonias, películas y momentos de recogimiento colectivo.

El Concierto de Aranjuez combina evocación histórica y estructura clásica. No depende de efectos externos; funciona por su equilibrio interno y su claridad formal.

PRIMERA INTERPRETACIÓN CON OFUNAM: 10 de octubre de 1969 en el Auditorio Justo Sierra con la dirección de Eduardo Mata, y Alfonso Moreno en la parte solista.

INTERPRETACIÓN MÁS RECIENTE: 23 y 24 de noviembre de 2013 en Sala Nezahualcóyotl, bajo la dirección de Jan Latham-Koenig, con Pablo Garibay en la parte solista.

PERSONALIDADES QUE HAN INTERPRETADO EL CONCIERTO: Alfonso Moreno, Narciso Yepes, Ángel Romero, Pepe Romero, Roberto Limón, Cecilio Perera, Pablo Garibay.

Esta será la **DÉCIMA** ocasión en que esta obra forme parte del repertorio de la orquesta.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827). SINFONÍA NÚM. 5 EN DO MENOR, OP. 67.

Beethoven: Voluntad, Forma y Ruptura

Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770 – Viena, 1827) conecta el clasicismo tardío con el romanticismo temprano, pero no como transición pasiva: transformó los modelos heredados y redefinió el alcance de la música instrumental. Expansión formal, intensidad rítmica y tensión armónica caracterizan su lenguaje. La sordera progresiva no detuvo su producción. La Novena Sinfonía rompió la frontera entre géneros al incluir coro. Su legado estableció al compositor como artista independiente y la sinfonía como espacio de pensamiento filosófico.

Beethoven representa la voluntad creadora frente a la limitación física y el contexto histórico adverso. Su equilibrio entre rigor formal y fuerza expresiva explica su vigencia.

Su música no depende de programas externos. Se sostiene por estructura interna y tensión temática. El motivo breve, el desarrollo expansivo, el contraste dramático: todo confluye en una obra que definió el canon occidental de los siglos XIX y XX.

Sinfonía núm. 5: Motivo, Tensión y Afirmación

Beethoven escribió la Quinta entre 1804 y 1808, años de caos en Europa debido a las guerras napoleónicas. Viena estaba ocupada por tropas francesas durante su composición. En lo personal, Beethoven enfrentaba una sordera avanzada y una profunda crisis existencial, expresada en 1802 en el Testamento de Heiligenstadt.

La obra pertenece al llamado "periodo heroico" (1802-1812), donde el compositor amplía la escala formal y refuerza la idea de lucha y superación. No es música programática explícita, pero el discurso transmite conflicto y resolución. Socialmente, representa la lucha del individuo contra la adversidad, convirtiéndose en símbolo de resistencia humana.

El estreno tuvo lugar el 22 de diciembre de 1808 en el Theater an der Wien. Beethoven dirigió en un concierto extenso ("academia") que duró cuatro horas e incluyó otras obras nuevas. La sala estaba fría, el programa demasiado largo, y la recepción inicial fue moderada. Con el tiempo, la obra se convirtió en emblema del repertorio sinfónico.

Características Musicales

Motivo como eje. El elemento central es un motivo de cuatro notas (tres cortas, una larga). Ese gesto rítmico organiza el primer movimiento y reaparece transformado en los siguientes. Beethoven trabaja con economía temática máxima: un pequeño motivo sostiene toda la estructura monumental.

Tonalidad. La elección de do menor aporta tensión y oscuridad. El paso final a do mayor en el último movimiento simboliza apertura, victoria y luz.

Orquestación. Beethoven incorpora por primera vez en una sinfonía suya trombones, contrafagot y piccolo en el último movimiento, dándole un peso sonoro sin precedentes. La expansión tímbrica refuerza el cierre afirmativo.

Desarrollo formal. Los contrastes dinámicos son marcados. El ritmo tiene función estructural, no solo expresiva. La forma sonata, el tema con variaciones y el scherzo se integran en un arco unificado.

Descripción de los Movimientos

I. Allegro con brio

Forma sonata. Inicia sin introducción lenta. El motivo principal de cuatro notas se presenta de inmediato en cuerdas y clarinetes. El segundo tema, en mi bemol mayor, no elimina la tensión rítmica. El desarrollo fragmenta el motivo y lo desplaza entre secciones. La reexposición reafirma la tonalidad inicial. La coda es extensa y contundente. Es un ejercicio de tensión constante, una lucha rítmica agresiva.

II. Andante con moto

Movimiento en la bemol mayor. Presenta dos temas contrastantes: uno lírico y cantabile, otro de carácter marcial. Beethoven alterna variaciones sobre ambos. La textura es clara. Las cuerdas sostienen la línea principal; los metales introducen solemnidad. El clima general es reflexivo y sereno, un respiro lírico antes de la tormenta final.

III. Scherzo. Allegro

Sustituye al minuetto clásico por un scherzo oscuro en do menor. El tema inicial es contenido y misterioso. El trío central presenta una fuga en do mayor. Tras el regreso del scherzo, Beethoven conecta sin pausa con el último movimiento mediante un puente estructural: un crescendo sostenido de timbales que crece hasta estallar.

IV. Allegro

Comienza en do mayor con la orquesta completa. La entrada de trombones, piccolo y contrafagot crea un efecto expansivo y triunfal. El tema principal es afirmativo. Beethoven reintroduce brevemente el scherzo antes de la coda final. La conclusión es amplia, repetitiva en su insistencia tonal, de una energía militar y jubilosa. El tránsito de do menor a do mayor define el arco completo de la obra.

La Quinta Sinfonía de Beethoven representa un punto de inflexión en la historia de la música orquestal. Su economía temática, su tensión rítmica y su arco afirmativo la mantienen como la obra más icónica de su autor.

Como él mismo dijo —o quizá no—, es el sonido del destino golpeando a la puerta. Y esa puerta, al final, se abre hacia la luz.

PRIMERA INTERPRETACIÓN CON OFUNAM: 28 de junio de 1937 en el Palacio de Bellas Artes con la dirección de José F. Vásquez.

INTERPRETACIÓN MÁS RECIENTE: 27 y 28 de mayo de 2023 en Sala Nezahualcóyotl, bajo la dirección de Sylvain Gasançon.

PERSONALIDADES QUE HAN DIRIGIDO LA QUINTA DE BEETHOVEN: José F. Vásquez, Fritz Schurman, Hans Schwieger, Carlos Chávez, Eduardo Mata, Stephen Stein, Enrique Diemecke, Ronald Zollman, Jacques Mercier, Zuohuang Chen, Jan Latham-Koenig, Paul Meyer, Massimo Quarta, Sylvain Gasançon.

Esta será la **TRIGÉSIMA QUINTA** ocasión en que esta obra forme parte del repertorio de la orquesta.

PRÓXIMO PROGRAMA JORNADAS DE MUJERES EN LA MÚSICA

FERNANDA LASTRA
DIRECTORA HUÉSPED
NANCY ZHOU, VIOLÍN

Sábado 21 de marzo, 20:00 horas
Domingo 22 de marzo, 12:00 horas

Obertura de Las Bodas de Fígaro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Recordare

Hilda Paredes (1957)

Concierto para violín en mi menor, Op. 64

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Sinfonía núm. 2 en re mayor, Op. 35 *

Louise Farrenc (1804-1875)

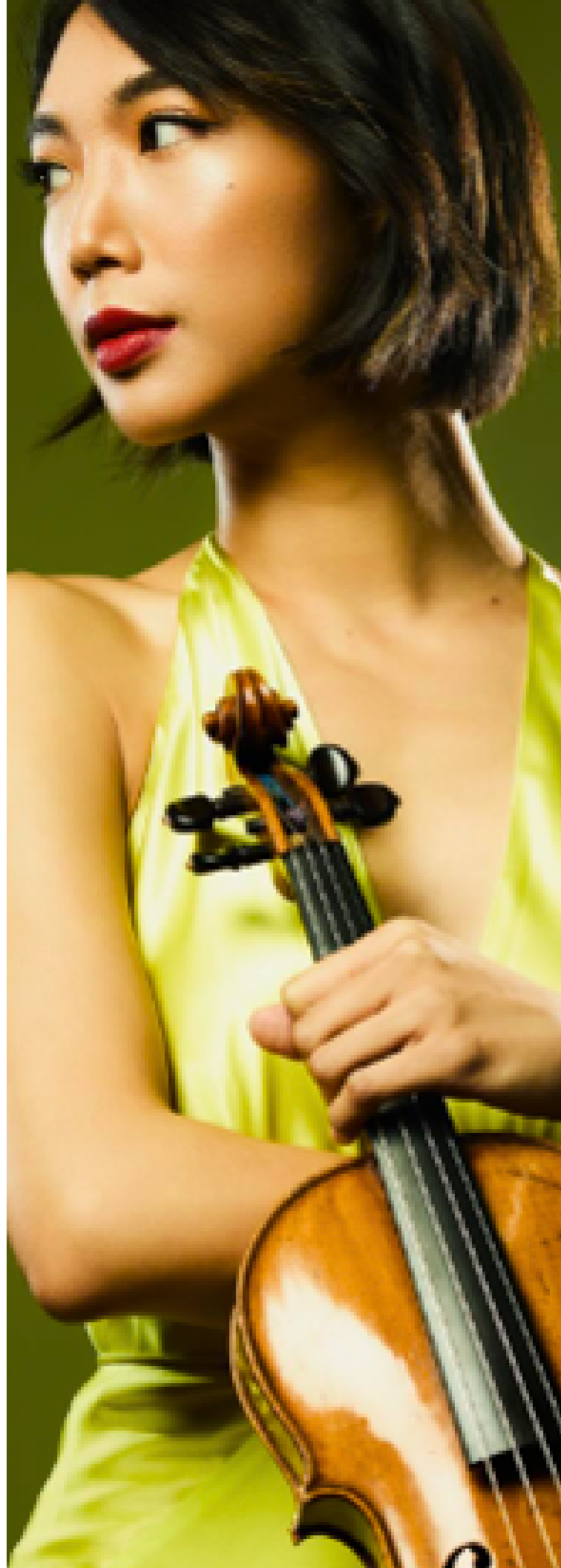
ESTRENO EN MÉXICO

Sala Nezahualcóyotl

AMIGOS

ofunam

*Compartiendo la pasión por
la música*

Ser Amigo no es solo

escuchar música:

es sentir que formas parte
de ella.

AMIGOS

ofunam

COMPARTIENDO LA PASIÓN POR LA MÚSICA